

演出高畑、勲

絵コンテ作画・大塚康生

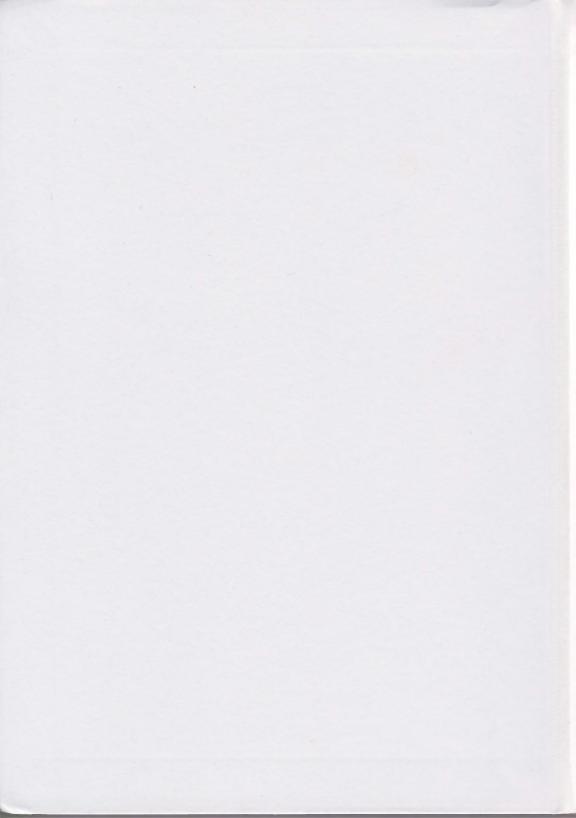
STUDIO GHIBLI 絵コンテ全集 第II期

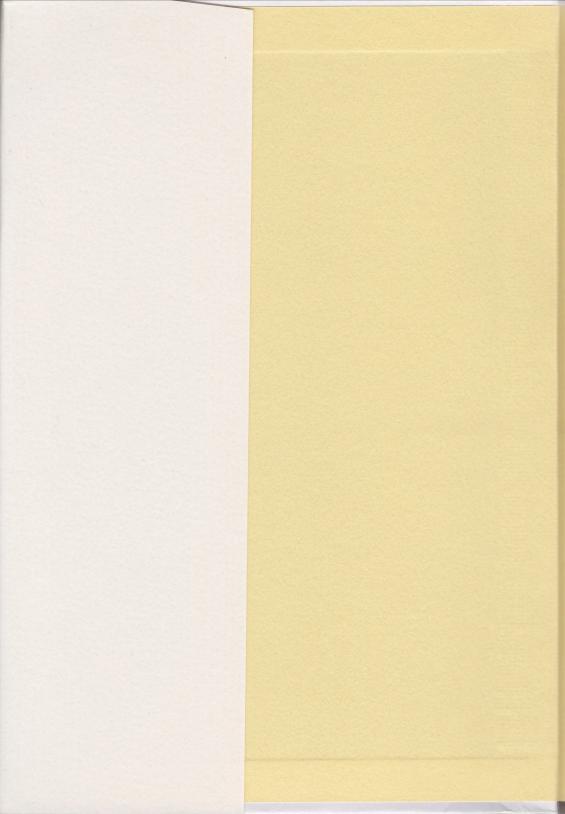
本陽の王子・ホルスの大島政

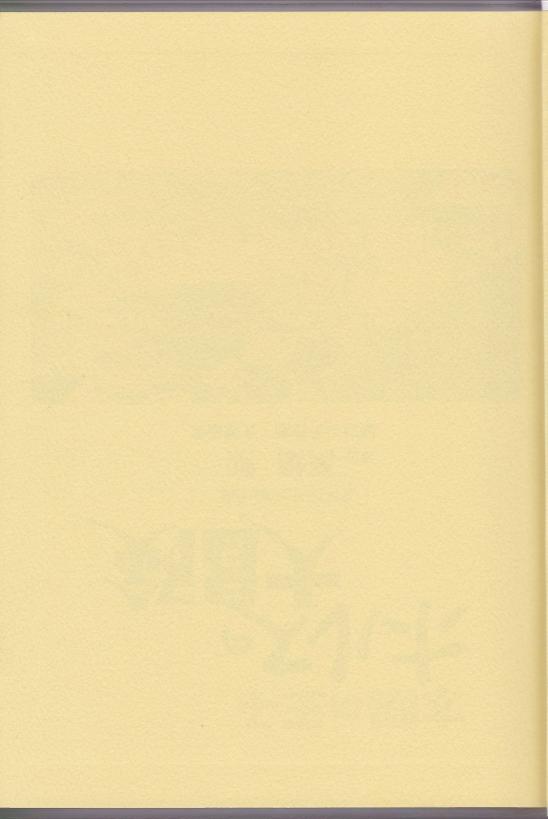
東映アニメーション作品

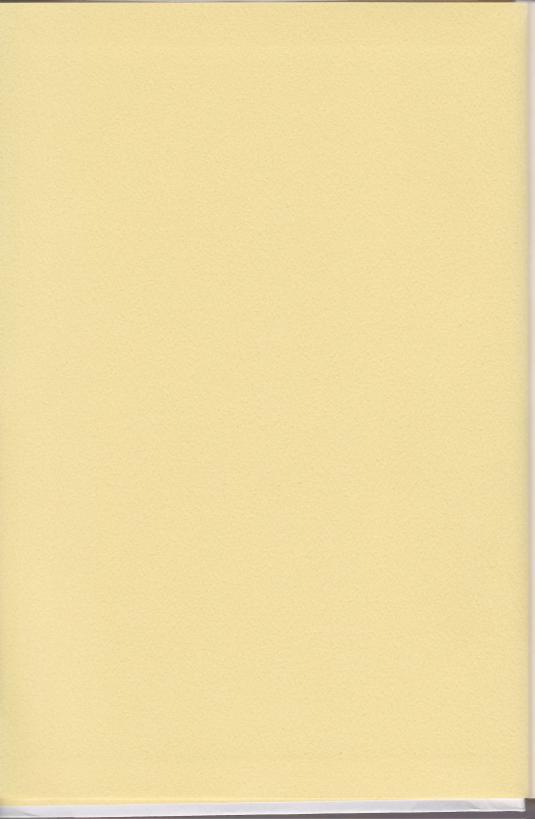
演出 高畑 勲 絵コンテ作画・大塚康生

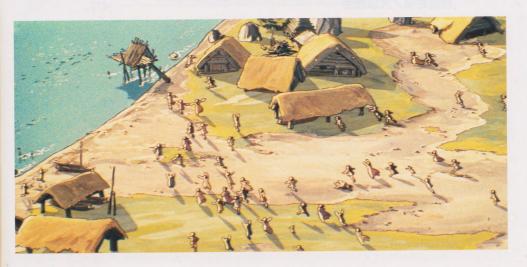

太陽の王子 ホルスの大島 険

東映アニメーション作品

演出 高畑 勲 絵コンテ作画・大塚康生

目 次

復刻に際しての注記/高畑勲	2
絵コンテの見方	3
用語解説·······	4
STAFF & CAST	6
DATA	
1パート (シーン 1-1~25-8)	9
2パート (シーン26-1~71-42)	179
3パート (シーン73-1~92-1)	355
特別寄稿/大塚康生	477

THE LITTLE NORSE PRINCE VALIANT

復刻に際しての注記

高畑 勲

1.

この絵コンテは、「デュプロ」という印刷システムで作成されている。現在のコピー術の発達からすれば考えられないような方法なので、言葉で説明するのは難しいが、一応の解説をしておきたい。

まず、デュプロ紙というものを使う。このデュプロ紙の、青紫色のインクがべったり塗ってある面を上にして置き、その上に白紙を重ねて、表から強く線を描く。すると紙の裏に、描いた線の部分だけ紫インクが付着する。

この、裏にインクのついた原稿がすなわち印刷用原紙で、これを印刷機にセットし、用紙に転写する。原紙(原稿)の裏に付着したインクがなくなるまで、何十枚かは刷れる。これが「デュプロ」という印刷システムである。

白紙に文字や線の絵を直接書き下ろすのではなく、絵コンテのように、すでに鉛筆で描かれた原稿を印刷する場合は、原稿の絵や文字をもう一度上から鉛筆で強くなぞる。それを複数のスタッフが手分けして行う。元の原稿の絵がどんなに素晴らしくてもニュアンスに富んでいても、そんなものは生かせない。ただ均等な線で筆圧強くなぞるしかない。なぞり方が下手だと、印刷される絵は見るかげもないものになる。

元の原稿は、なぞられて線が二重に重な り合い、すでにひどい状態になっている。 しかも、原稿がそのまま原紙なのだから、 印刷している間に、裏に付着したインクが 表に染み出てくる。そこで、印刷が終われ ば、原稿は容赦なく捨てられる。

デュプロ印刷では、印刷された青紫の「模写絵」がすべてで、本来の意味での原稿は 印刷によって消滅するのである。

この絵コンテは、当時、スタッフに配布された印刷物をそのまま復刻したものである。細かい相違は別にして、数箇所で完成作品との大きな異同があり、欠落している場面もある。

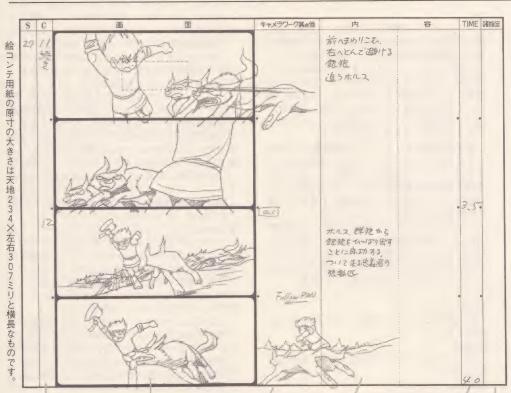
絵コンテの変更と追加は、印刷された絵コンテの上に修正を加えたり、切り貼りしたり、新たに走り書きしたりして行った。それを清書・印刷してスタッフ全員に配布する余裕はなかった。

『太陽の王子ホルスの大冒険』の制作スケジュールは大きく遅れていた。それは、後から着手された『アンデルセン物語』の方が先に完成し、繰り上げて公開されることになった程大幅なものだった。この遅れを少しでも取り戻し、なんとしても次の夏休みに封切るためには、以後の作画量を減らし、内容や表現を圧縮する必要があった。

しかし、わたしたちは、あれこれのシーンを削除するという通常の手段を取らず、 絵コンテをやり直して、見せ場になるはずだった群衆の闘争シーンを、「止め絵」に したり、音楽シーンを、作画よりは美術やカメラワークで見せるように工夫したりした。 当初の作品意図をできるかぎり確保するための苦肉の策だった。しかし、この課題の追求が一種の推敲となり、かえって良くなったシーンもあると思う。

『太陽の王子ホルスの大冒険』は、スタッフ全員の頑張りによってようやく完成し、1968年の夏、封切られた。上映時間は1時間22分、今から見れば驚くほど短い。内容の詰め込みすぎは明らかだった。

絵コンテの見方

①カットナンバー。カットナンバーのカットの映画番をパートーる 冒がいる。 から (またはしナン 本さい のしている 表表ナ さいた 概に こと表 ト まれ た 一、 に かき 込まれ て 一 概 が 書き 込まれ て る。

②そのカットの絵(場面)の 内容を描いたもの。1カットの動きが数コマに分けて 描かれる場合もある。

③カットごとのカメラワークの指定 (Follow、TB、PUなど) が書き込まれたスペース。

④それぞれの絵についての説明が書かれたスクスース。主にキャラクターの動き、セリフ、補の心理状態の記まれていいます。 が書き込まれている。 ⑤そのカットの秒数を 示す欄。4.0なら4.0秒 ということ。コンマ以 下まで表示する。

> ⑥音楽や効果音などの 指定が書き込まれたスペース。

用語解説

コンテとは、英語のcontinuity(連続、連続性などの意)から生まれた造語で、主に映画における撮影台本を指します。映像作品をつくる上で基本となる、シナリオをさらに具体化した設計図(あるいは完成予定図)のようなもので、文字によって書かれたものを字コンテ、絵で描かれたものを絵コンテと呼んで区別しますが、それぞれ監督のイメージを的確にスタッフに伝えるためのものである点は同じです。

実写の映画でも、SFX (特殊撮影)を多用した作品やCMなどでは一般的に使用されていますが、アニメの場合はこの絵コンテをもとに全編の原画や背景画が描かれ、また作業がいくつかのパートに分かれて同時進行するため、特に重要な役割を果たすことになります。

ここでは、絵コンテに表記されている撮影用語について簡単に説明しておきます。なお「太陽の王子ホルスの大冒険」は、現在のようなデジタルを使用した作品ではなく、基本的にセルアニメーションとして制作されています。

● Fix (フィックス)

ある画面で、カメラを動かさずに据えたまま 撮影すること。

移動

Fixとは逆に、カメラの位置を動かしながら撮影すること。

●Follow (フォロー)

動いている被写体に対しカメラが移動しなが ら、常に画面の中に納まるようにその被写体の 動きを追うこと。

アニメーションにおいてはカメラは撮影台に取り付けられているので、移動させるには制限がある。この場合、被写体の動きは動画としてカメラとの位置関係はそのままに描かれ、その動画(セル画)を置き替えながら背景画のみを動かして撮影することによりFollowの効果を出している。

●PAN (パン)

panoramaからきた言葉で、カメラの位置は固定したままレンズを左右に振ること。上下に振る場合にはTilt (ティルト)と呼ぶが、絵コンテではP・U (パン・アップ)、P・D (パン・ダウン)と表記されることが多い。

Followと同様に、アニメーションの場合は対象となるもの(セル画および背景画など)を左右、もしくは上下に動かして撮影するのが一般的である。

●つけPAN

Follow PAN (フォロー・パン) のこと。

カメラの位置は固定したまま、動いている被 写体が常に画面の中に入るように、その動きを PANによって追いながら撮影する。

アニメーションの場合は前述のPANで説明したとおり、実際にはカメラと撮影される対象物とは平行移動しているので、レンズを振ったような効果を明確に出すには、セル画および背景画をそのような動きに合わせて描く必要がある。

● T・U Track Up (トラック・アップ) の略。 カメラが前に移動しながら、ある対象を撮影 すること。逆に、後ろに移動しながら撮影する ことを T・B (Track Back=トラック・バック) という。

●ZoomUP (ズーム・アップ)

カメラは固定したまま、レンズのズーミング (焦点距離を変えること)によって、ある対象 を視野の中で拡大する撮影手法。T・Uとはや や異なる効果が得られる。反対に縮小すること をZoomBack (ズーム・バック)という。

●クレーンアップ

実写ではカメラをクレーン車に乗せて撮影する場合がある。アニメーションで実際に使われることは少ないが、カメラ自体を上に引きあげながら撮影することで、上方から見下ろした俯瞰の画面になる。反対にカメラを下げながら撮影する場合はクレーンダウンという。

●マルチ Multiplane (マルチプレーン)の略。 撮影台に高さの違う複数の段を組んで、カメ ラからの距離をそれぞれ変えて撮影すること。 この場合、カメラの焦点は画面の一部に合って いることになり、遠近感を表現できる。

●密着マルチ

画面全体に焦点が合っている(これをパンフォーカスという)マルチ撮影。カメラから同じ距離に複数の段を重ねて撮影すること。

●肩なめ

画面の手前に人物や物体を置き、その肩越し に別の対象を撮影すること。

●カットイン (cut-in)

ある一連の場面の流れの中に、別のカットを挿入(インサート)する演出手法。

●F・I Fade In (フェード・イン=溶明)の略。 真っ暗な画面が次第に明るくなって人物や風景が見えてくること。F・O (Fade Out=フェード・アウト=溶暗) はその逆で、画面が次第に暗くなって何も見えなくなってしまう撮影効果。 ●O・L Overlap (オーバーラップ) の略。

ある画面にもうひとつの画面が重なって見えたり、場面の変わり目などで、前のカットが徐々に薄れて消えていくのと入れ替わりに、次のカットが現れてくる場合のような撮影効果。主に時間経過を示す際などに用いられる。ある1カットの中で使われる場合、中O・Lとも呼ばれる。

● Fr・in Frame in (フレーム・イン) の略。 画面の中に人物などの対象物が入りこんでく ること。逆に、画面から出ていくことを Fr・out (フレーム・アウト) という。

●offセリフ

あるシーンで、画面に写っていない人物が喋っている場合に、その人物のセリフをoffセリフという。単にoffと省略することもある。また、画面外にいた人物がセリフを喋りながら画面に入ってくるときには「offよりonへ」などと表記される。

- ●プレスコ Prescoring (プレスコアリング) の略 アニメやミュージカル映画などで、あらかじ めセリフや音楽を録音しておき、それに合わせ て実際の場面を作画、撮影すること。
- ●BG (ビージー) Backgroundの略。 セルの後ろに置かれる背景画のこと。
- ●B G動画(背景動画)

実写では、風景が流れたり変化するのをカメラワークによって撮影できるが、アニメーションの場合はCG(コンピュータグラフィックス)との併用が用いられる以前は、作画によってしか表現できなかった。

例えば、車の運転席から前を見ている画面では、車が進むにつれて建物などが奥から手前に移動しつつ奥にはまた新たな風景が見えてくる。これをアニメーションでは、その風景の変化を背景画でなく動画として描いていたので、このようなカットをBG(背景)動画と呼ぶ。

- A C Action Cut (アクション・カット) の略。 前後の2つのカットで、ある被写体が連続し た動きをしているように作画すること。
- ●Wipeout、Wipein (ワイプ・アウト、ワイプ・イン)

映画の場面転換に使われる技法で、単にワイプともいう。ある画面を自動車のワイパーで拭きさるように片隅から消していき(Wipeout)、次の画面を現す(Wipein)ような手法である。

●同ポジ

同一のカメラポジション(アングル)のカットを別のカットとして使用すること。

STAFF & CAST

太陽の王子	- ホルスの大冒険	
製作	大川 博	
企 画	関 政次郎 相野田 悟 原 徹 斎 藤 倫	
脚本	深沢一夫	背景
場面設計	宮崎駿	演出助手
作画監督	大塚康生	74 H 20 1
美 術	浦田又治	トレース
原画	森 康二 奥山 玲子 小田部羊一	ゼログラフィ
	宮崎 駿 大田 朱美	彩色
	菊 池 貞 雄 喜多真佐武	特殊効果 検 査
動画		調色
	堰 合 昇 吉 田 茂 承 相 磯 嘉 男	撮影
	伯 帳	録音編集

薄田 嘉信 坂野 勝子

黒澤隆夫

阿的池服角村石長山部場原部田総山沼田茂昭照絋二毬妻み降夫治夫一郎緒子よ

土田 勇 井岡 雅宏 内川 文広

竹田 満笠井由勝

入江三帆子 黒澤和子

加藤 稔

岸宮平新名

吉村次郎片山幸男

神原広巳千蔵豊

大平紀義

的場節代

音響効果

記録

進行

吉岡修

現像

東映化学工業株式会社

音楽

間宮芳生

主題歌

深沢一夫 作詞

作曲 間宮芳生

合唱 調布少年少女合唱隊

増田 睦美

ヒルダの唄

合 唱 日本合唱協会 演奏 新室内楽協会

(朝日ソノラマ)

檜よしえ

水垣洋子 小原乃梨子 朝井ゆかり 堀 絢子

演 出 高畑 勲

声の出演

平 幹二朗 市原悦子

東野英治郎 三島雅夫 永田 靖

大方斐紗子

神山 寛 横森 久

杉山徳子 横内 正 赤沢亜沙子 阿部百合子

立花一男 津坂匡章

DATA

上映時間:82分

製作:東映動画 (現 東映アニメーション)

配給:東映

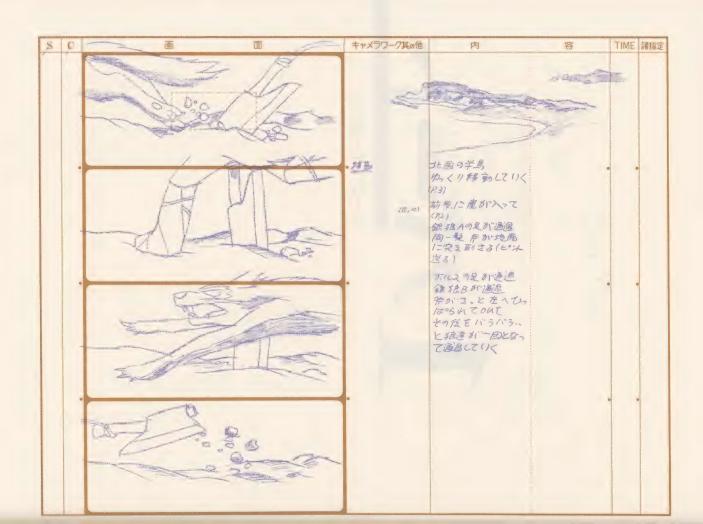
公開日:1968年7月21日(土)

受賞:タシケント国際映画祭演出賞

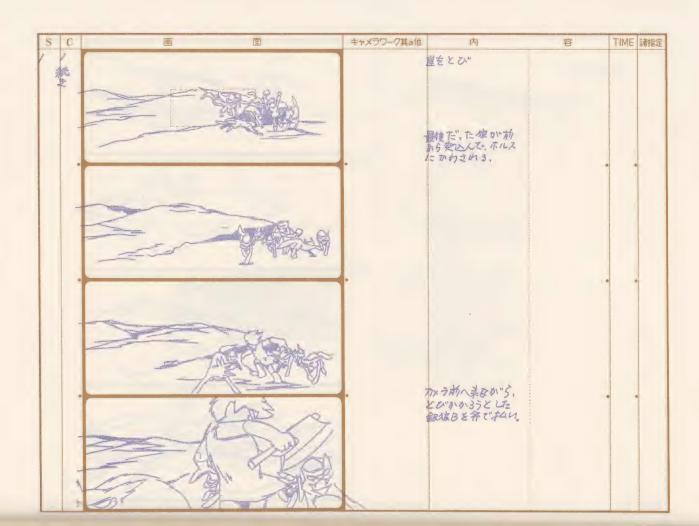
全国映画連盟ミリオンパール賞

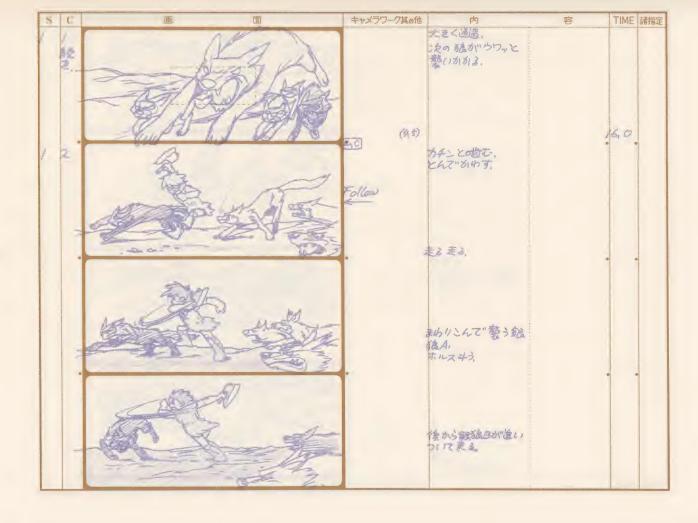
1113-1

シーン1-1~25-8

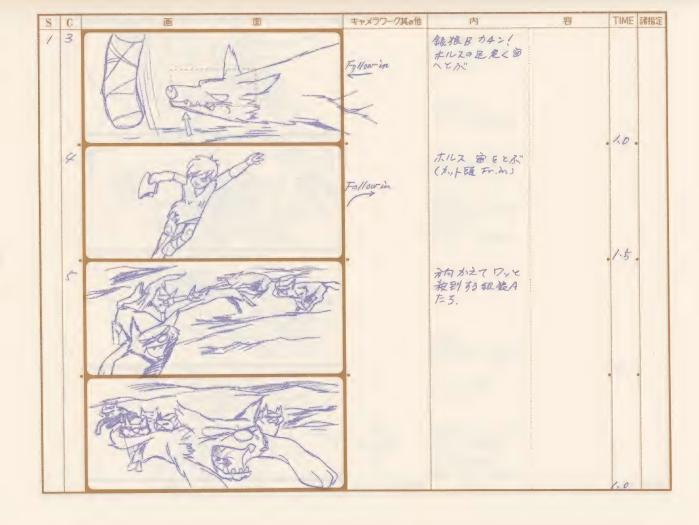

james de

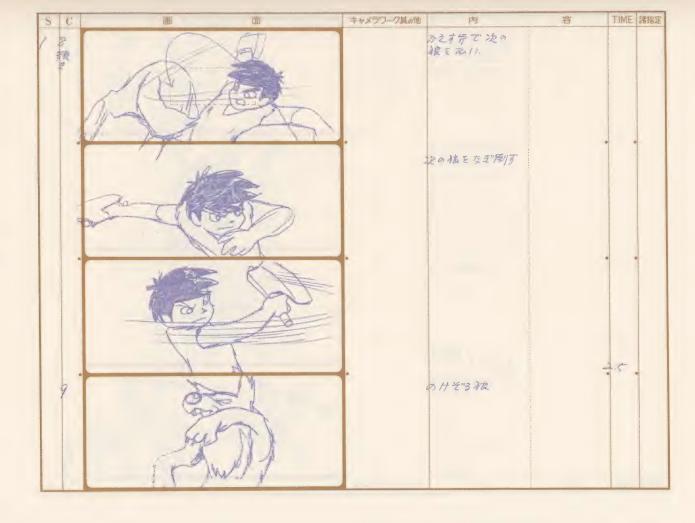

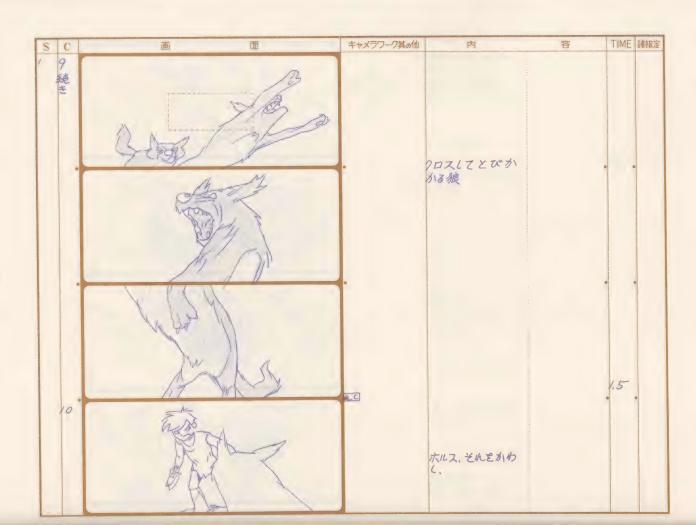

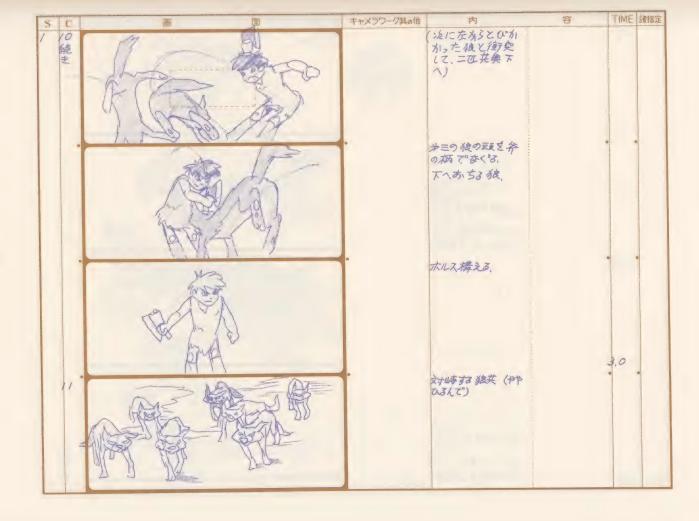
S	C	a	キャメラワーク其の他	内	容	TIME	諸指定
/	2 続き		•	オルス 銀被AEかわこ	٠		
	•			へんかわりにおそう 銀磁B	٠	•	
	AC00		2 6			3.5	

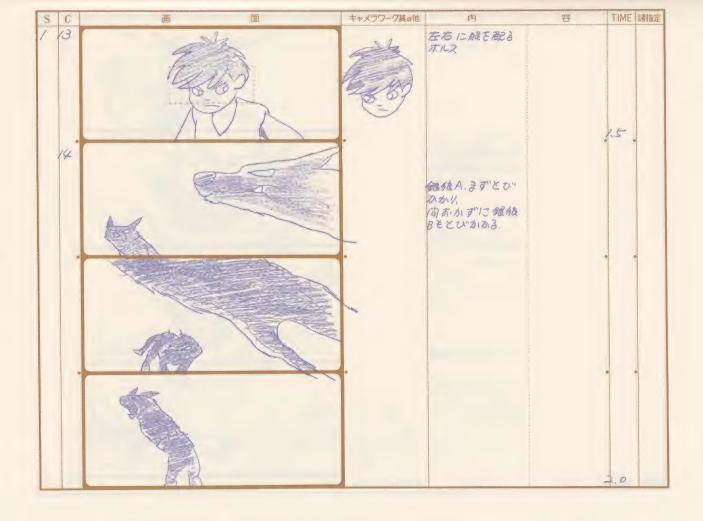
S	C	画	面	キャメラワーク其の他	内	容	TIME	諸指定
1	6	100		TO THE PARTY OF TH	ポルスとんで「Fr.in 岩の上に立っ 弱んと「同時に 殺到する征女 Fr.in	ਚ	1.0	9月日止
	7				ホルスなめ 殺到する独造			
					光頭之。てホモラ 電猫A ホルス体をかわし なから			
	8	A Company			ポルス、金組名をはめるサッ			

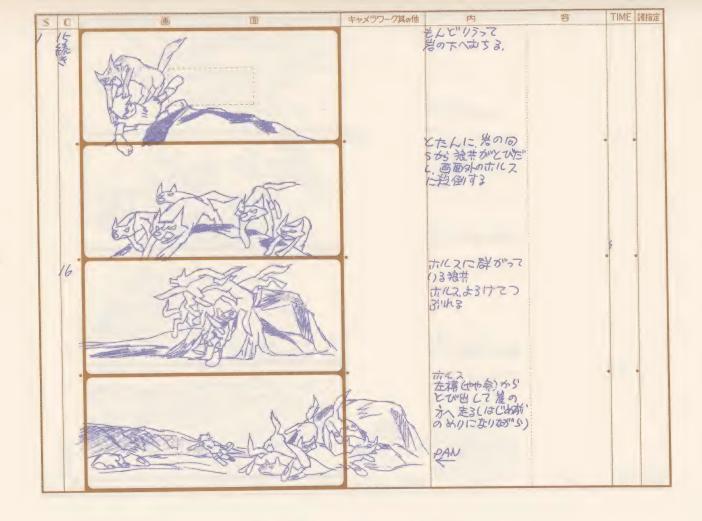

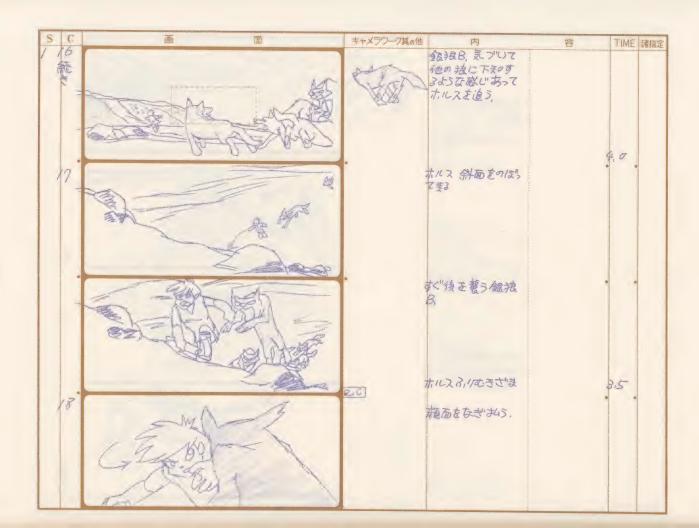
S	C	e di	キャメラワーク其の他	内	容	TIME	議場宇
/ 続代			競視なから おへまわりこみ はじめ 銀狼B、左前へ出 て素る			BIBLE	
	0			<i>梁夏谷祖 Δ 力×ラ前大</i>		40	
12.	A STATE OF THE STA		銀線Aカメラ前大 さく機切って圧か ら前へ 右からFrimする 銀多度B				
						3.0	

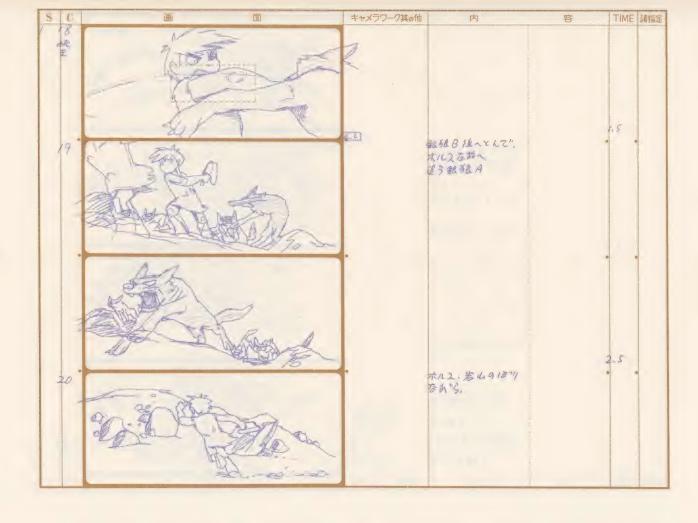

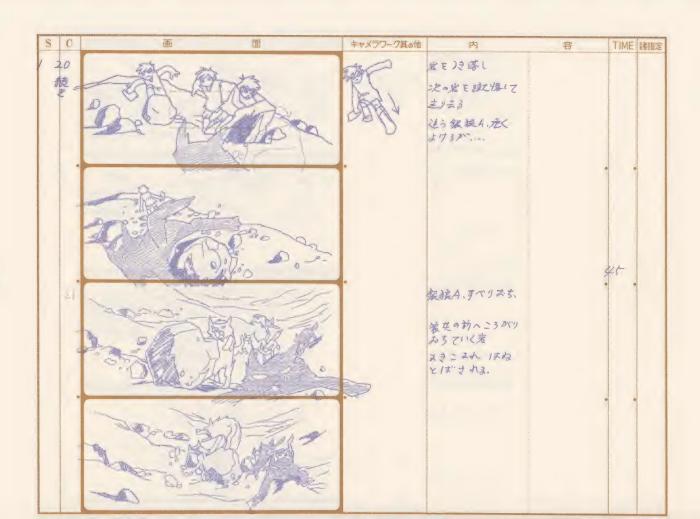
SC	画	面	キャメラワーク其の他	内	容	TIME	諸指定
1 15				食動物 AEかわし、			
•				銀娘B/こホリレスを 3-リか3し、			
•			•	か" その奥から程 権Aか"オルスの買 ことびつぎ、		•	

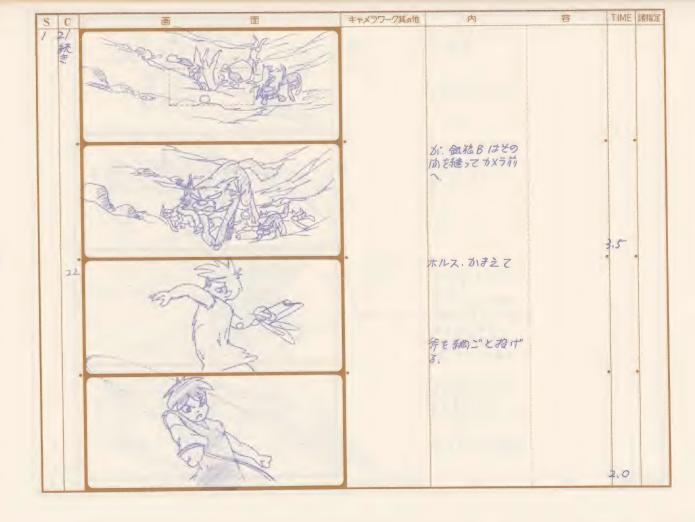

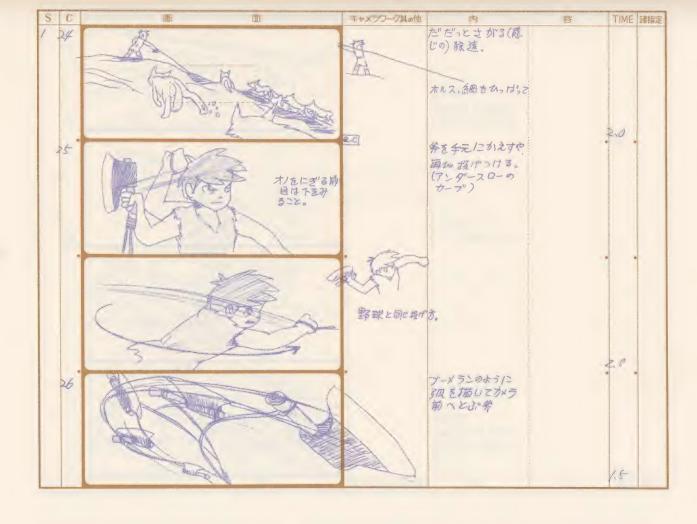

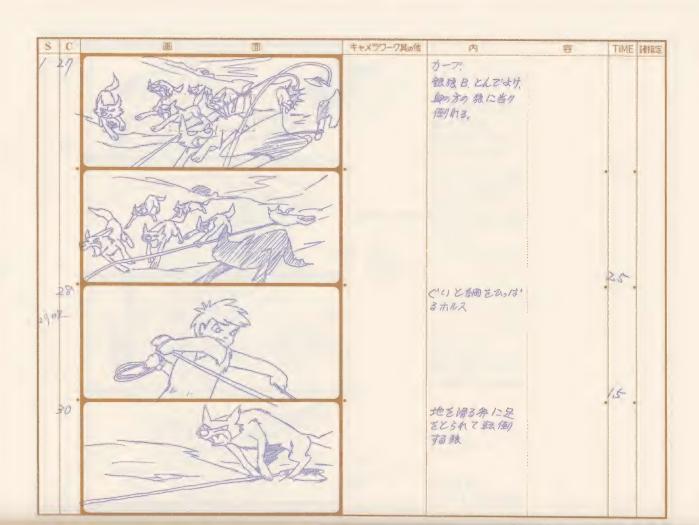

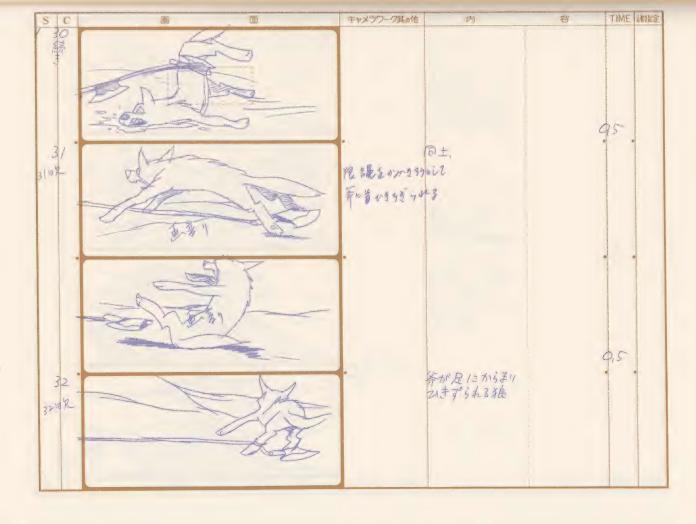

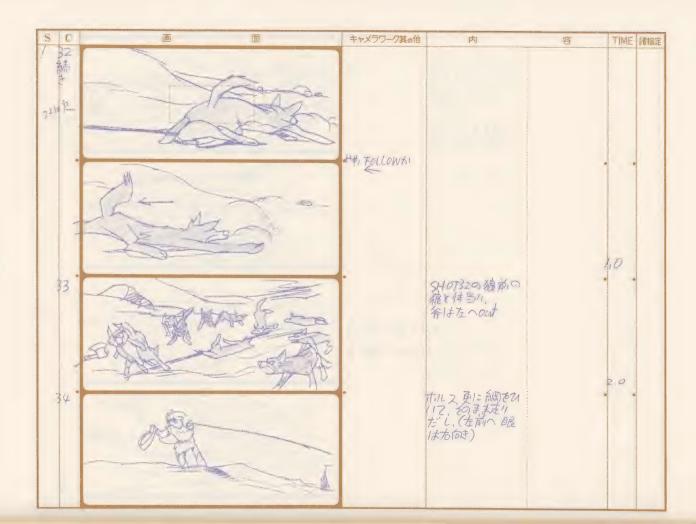

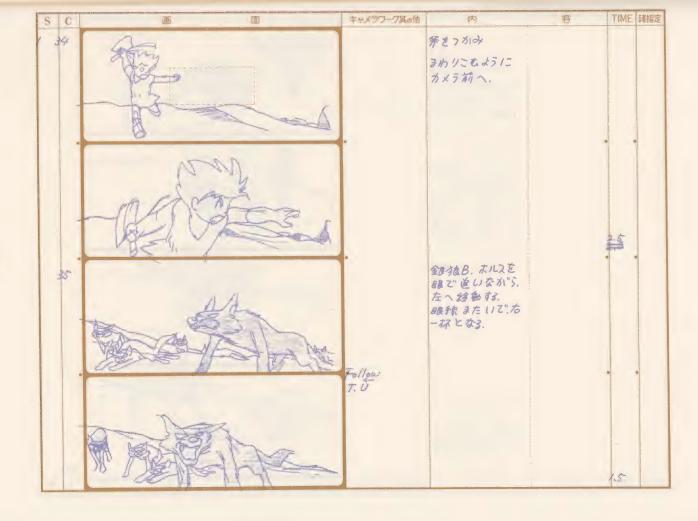

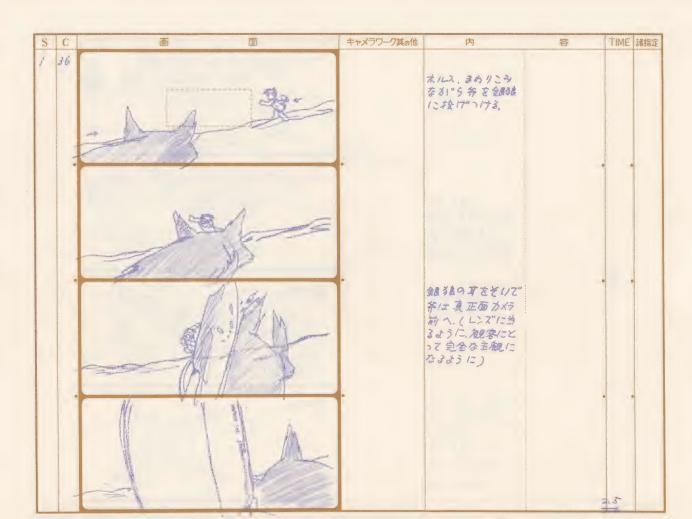

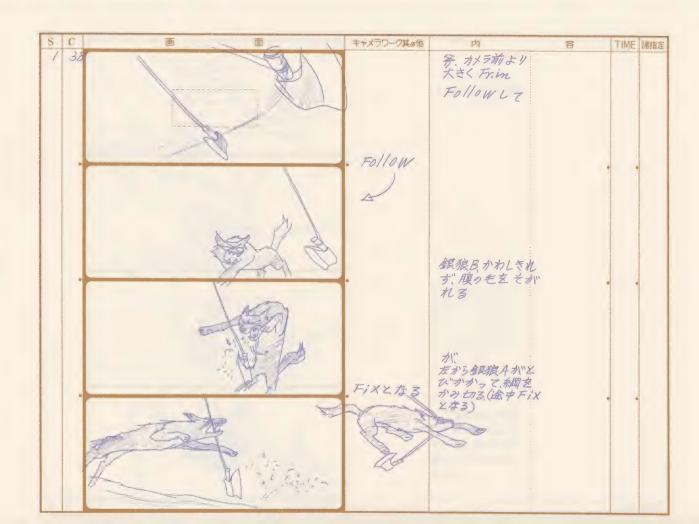

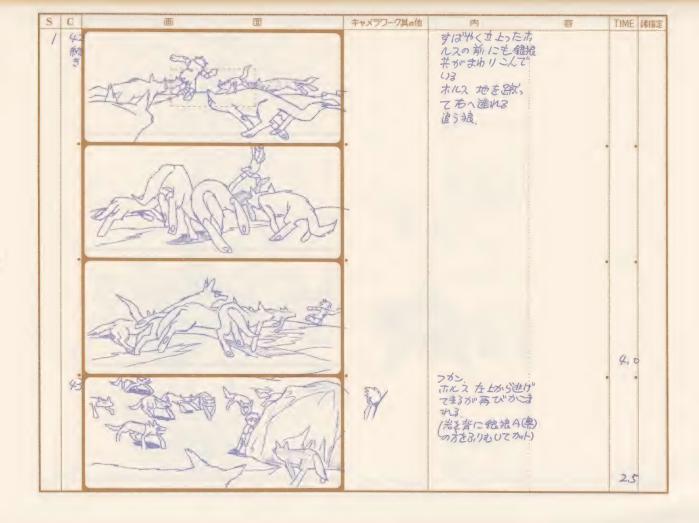

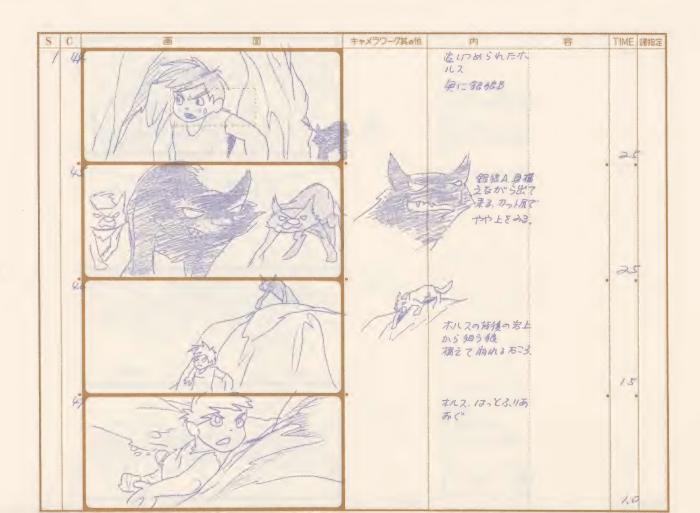

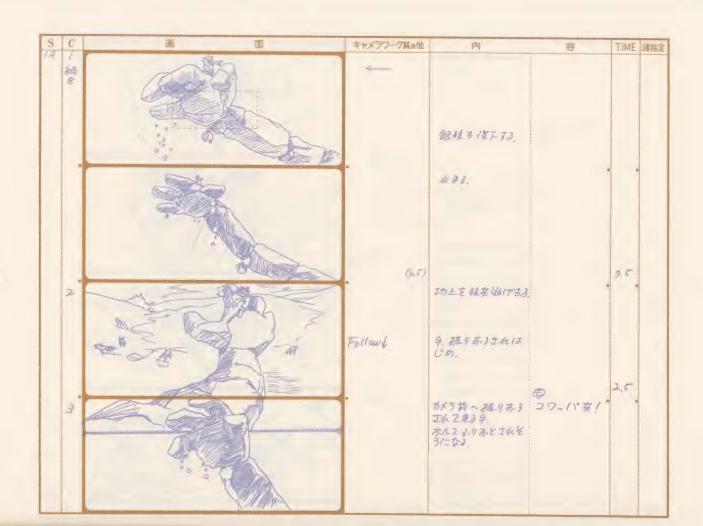

Personan			rife.		ナムノラロ 7世-他	rh	容	TIME	本とに中
S	50		0,2	5	キャメラワーク其 o 他 - P. D V	カメラがあらずっとろいうを		INVIL	9184
						だきン。 後の後 ギョ, として いる。 とのすまをわらって (向なし)			
					Follow PAN	ボルス、右前からたい 臭へ かxラフけて PAN だの上にとびよる 再は"とりかにそうと する発表、			
		M			FAN	⑤ S/A-C,1 ほ ホルスラ UP がく大く"ー ムバック、 手切りこくて、フっととび。 かかま 独美な、とする。	S/=115.0	3,5	

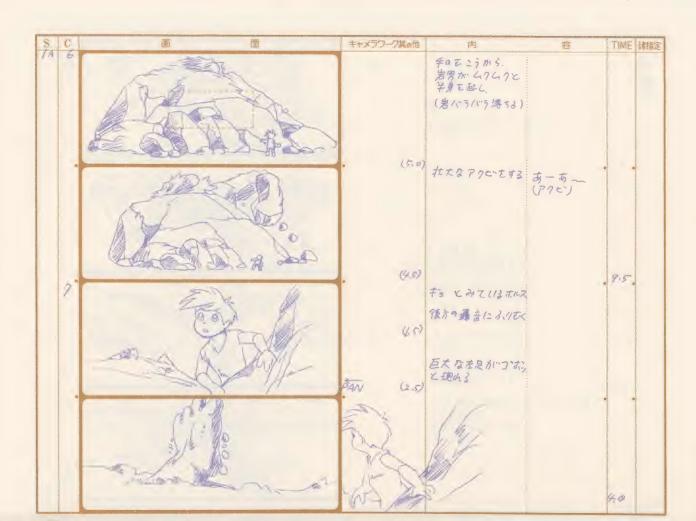
キャメラワーク其の他

内

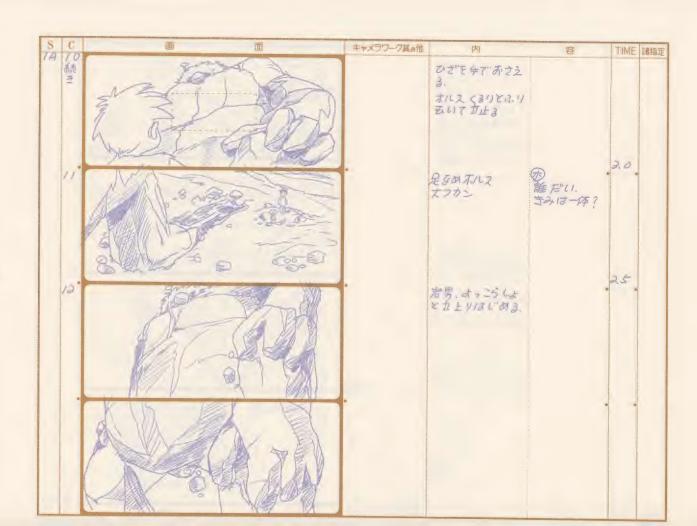
容

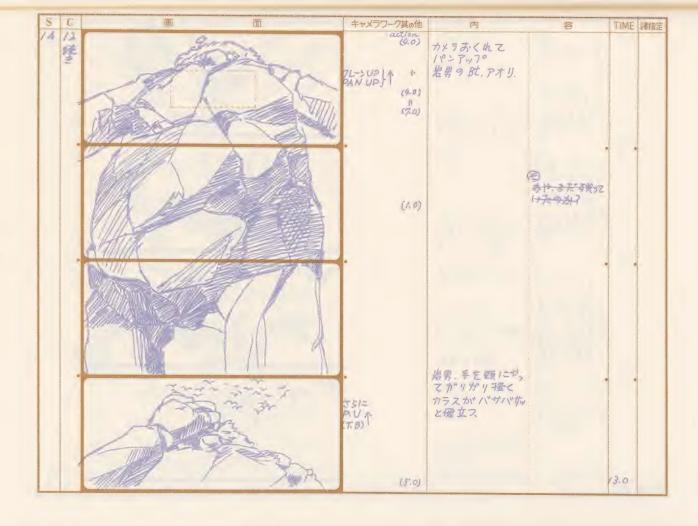
TIME 諸指定

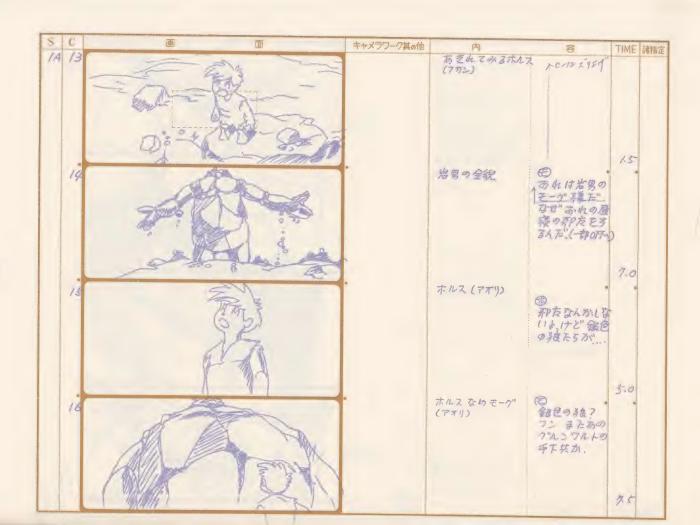
2,0

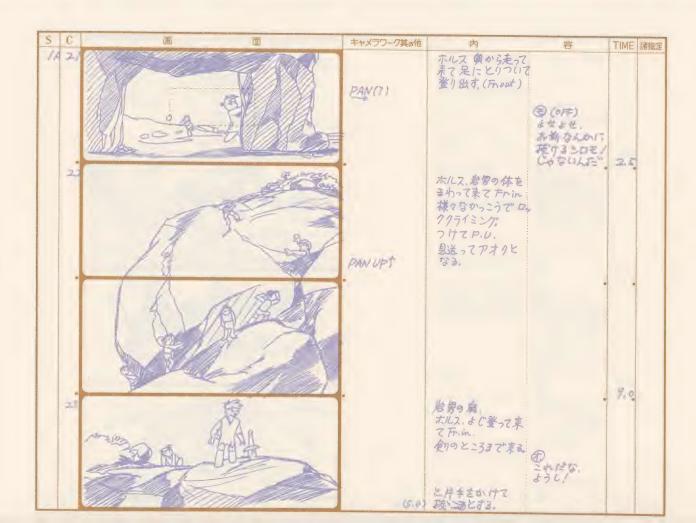

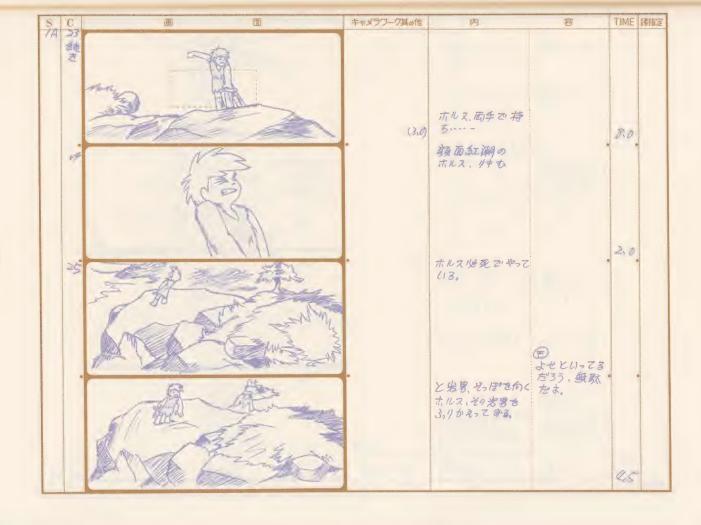

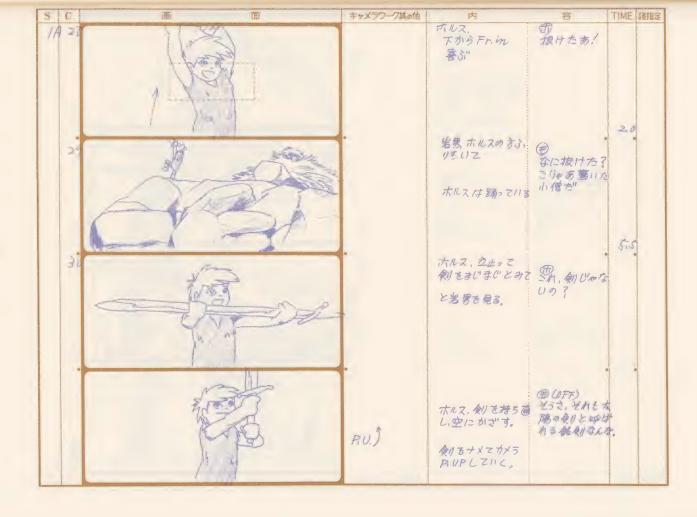

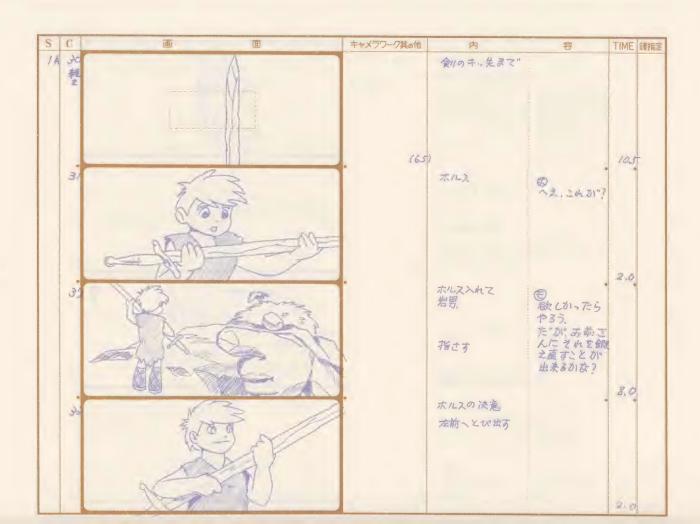

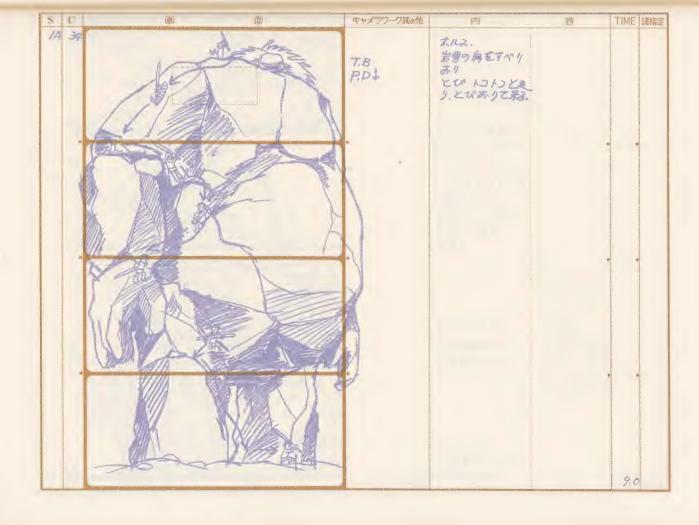

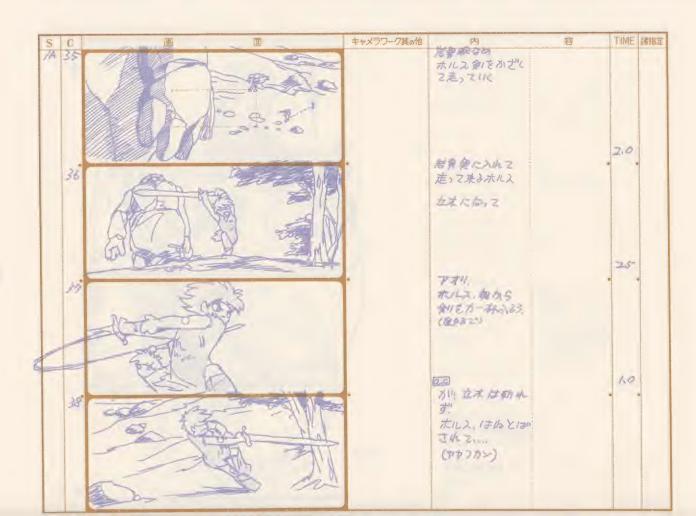

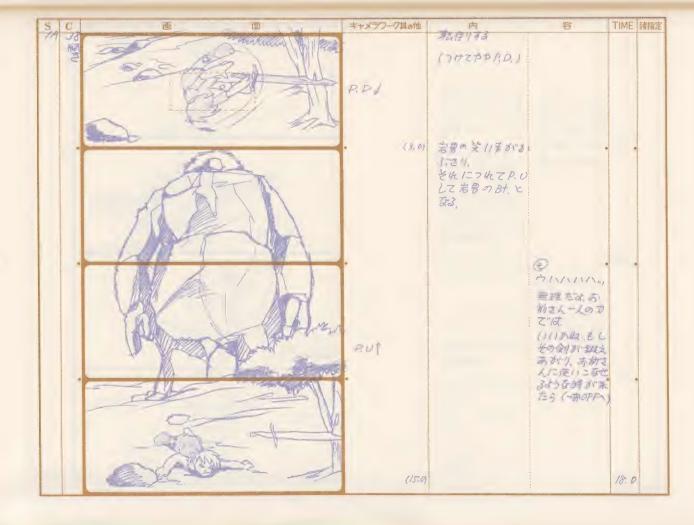
S C /A 26	6 6	キャメラワーク其の他	***2 P*********************************	TIME 諸指定
	ne	ホルス UP	ホルス 自を創たそと 田 ようし!	3.0
27			ホルスのざをついて カモ入れる。	
		(5.5)	ズスルと板ける	
			一度に抜けて尾も5。	
		(2.5	がけた	P. 0

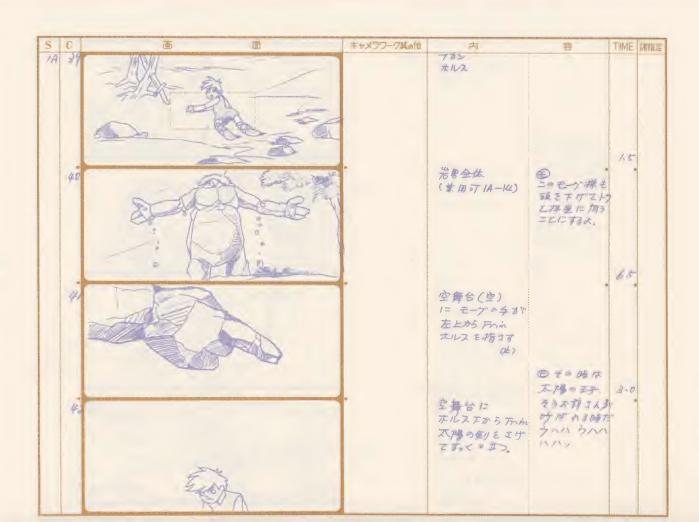

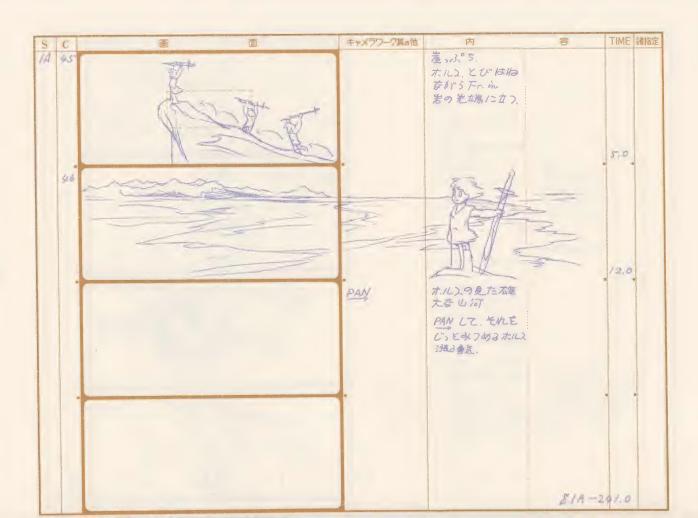

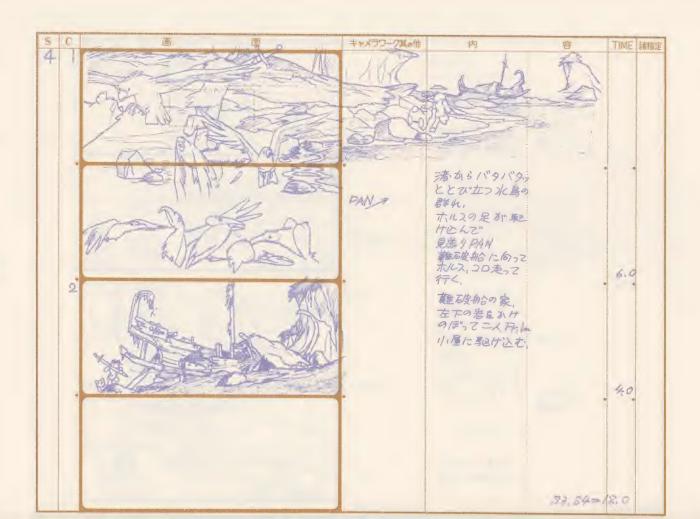

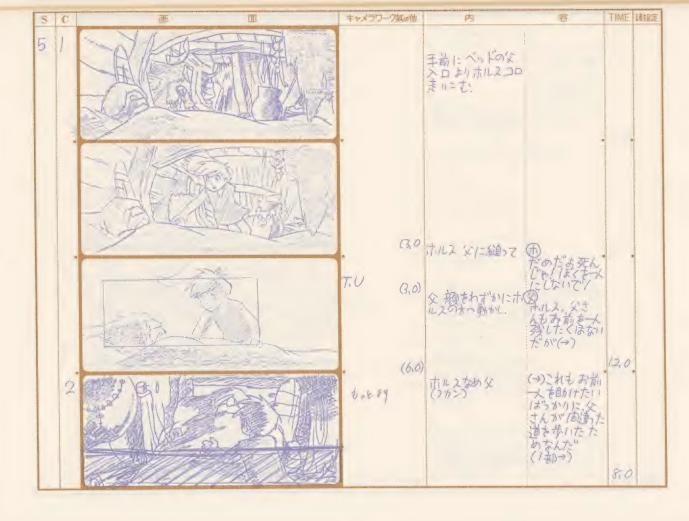

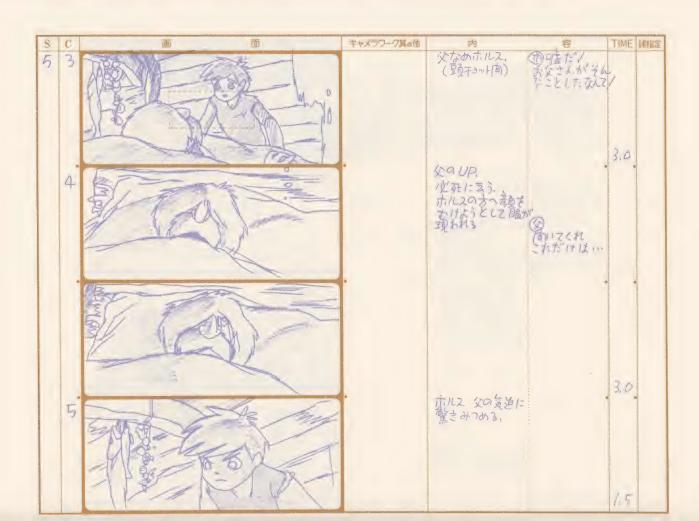

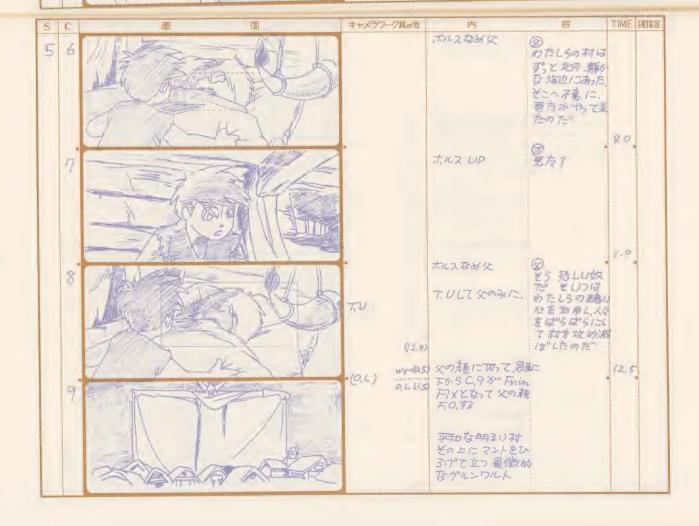

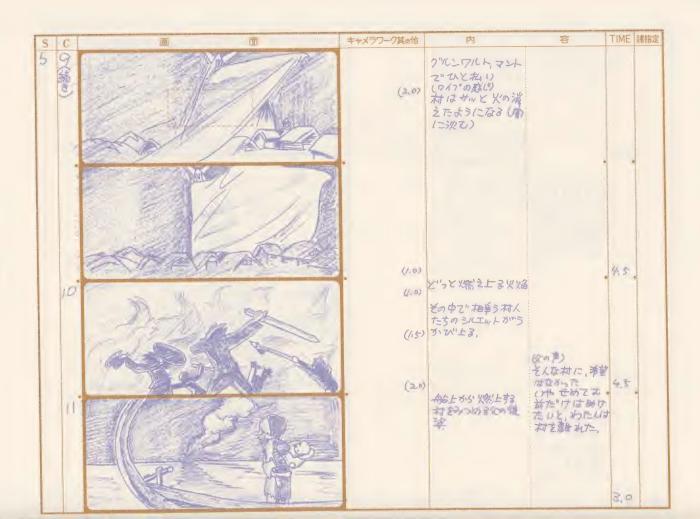

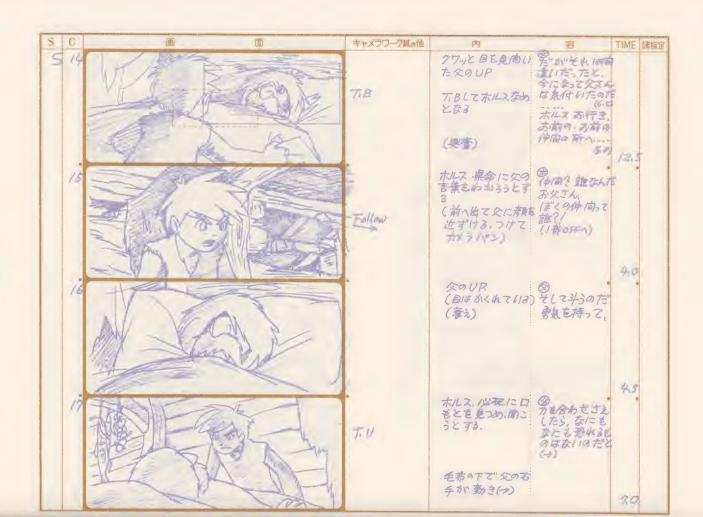

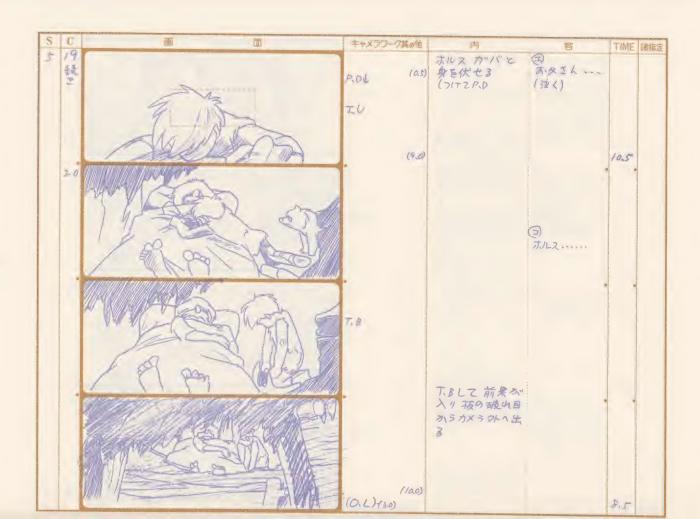

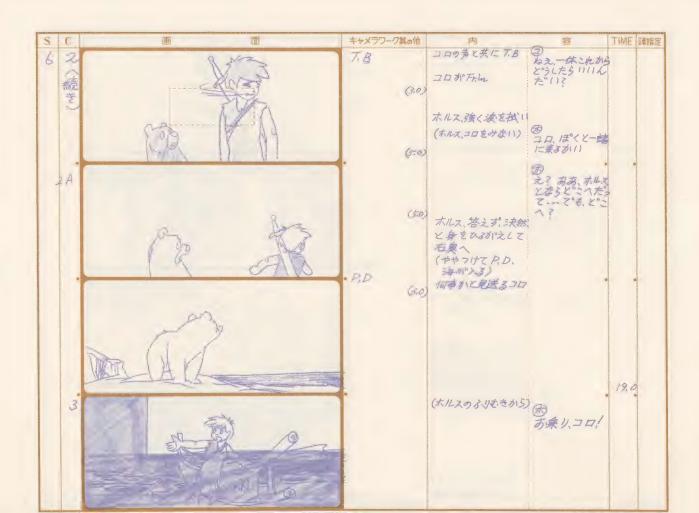

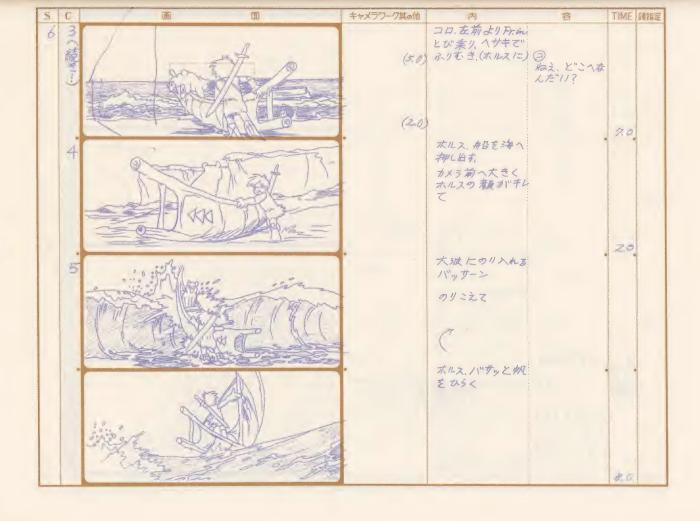

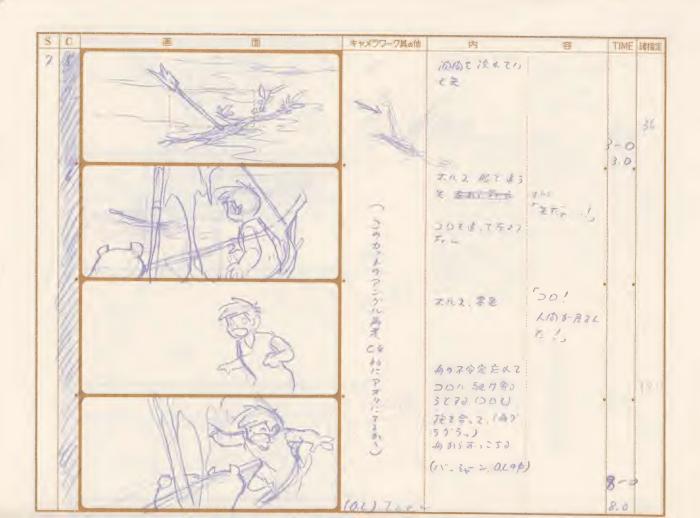

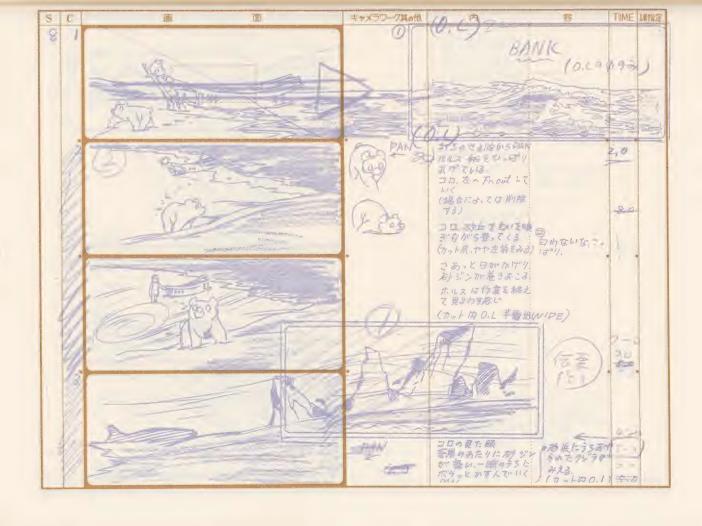

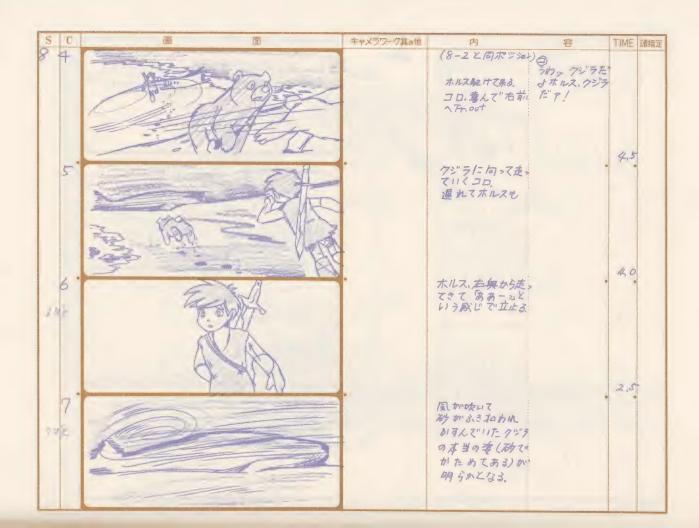

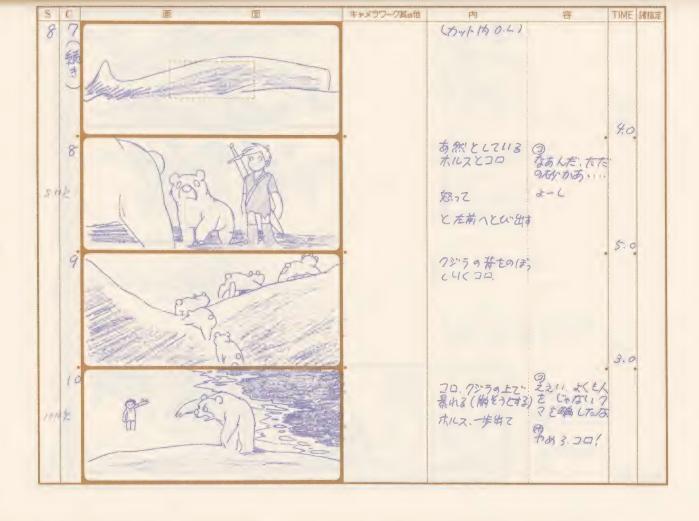

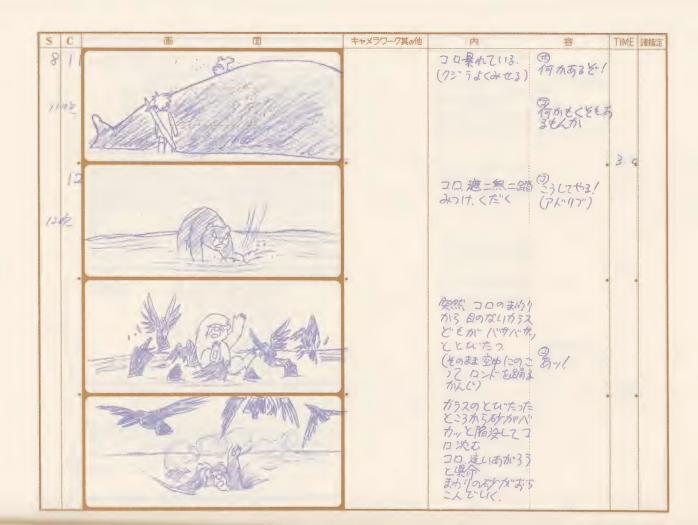
77

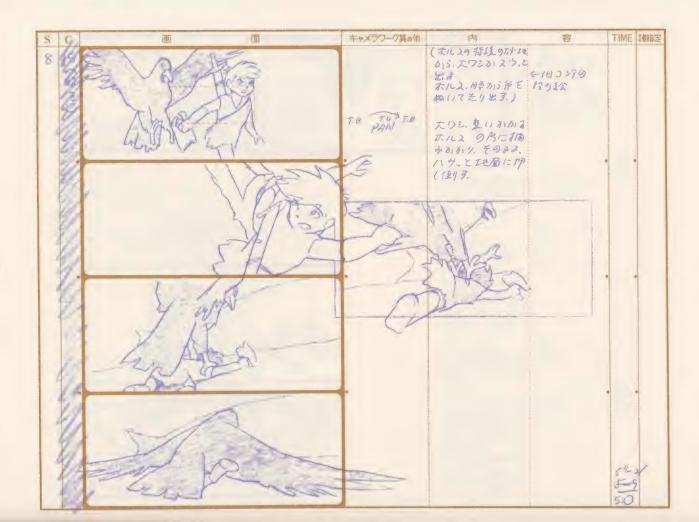

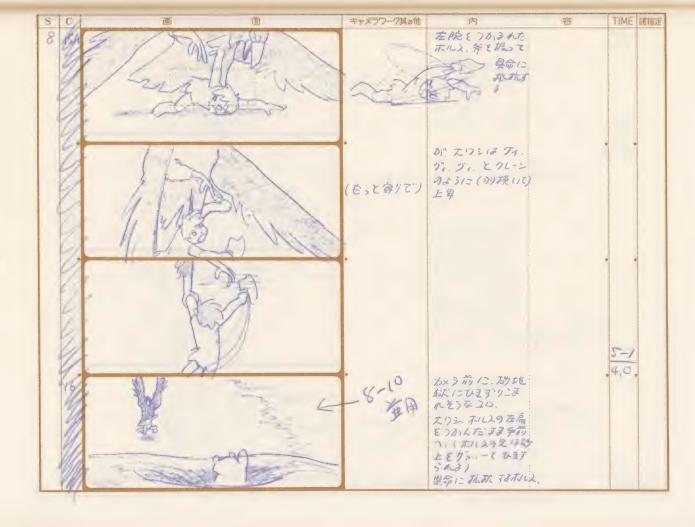

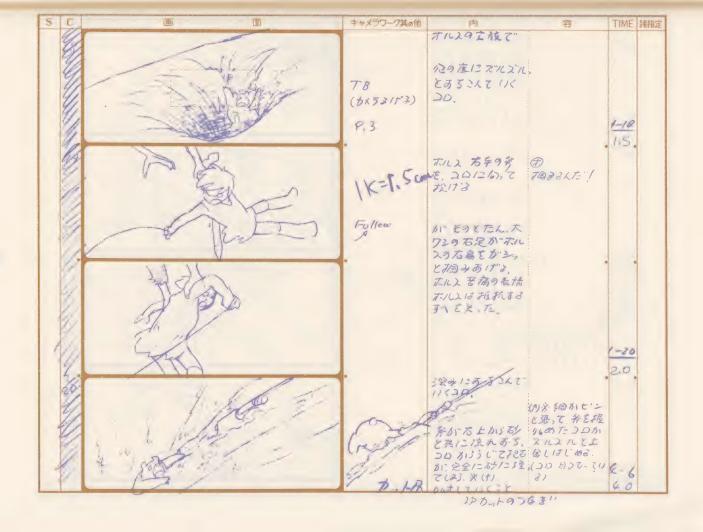

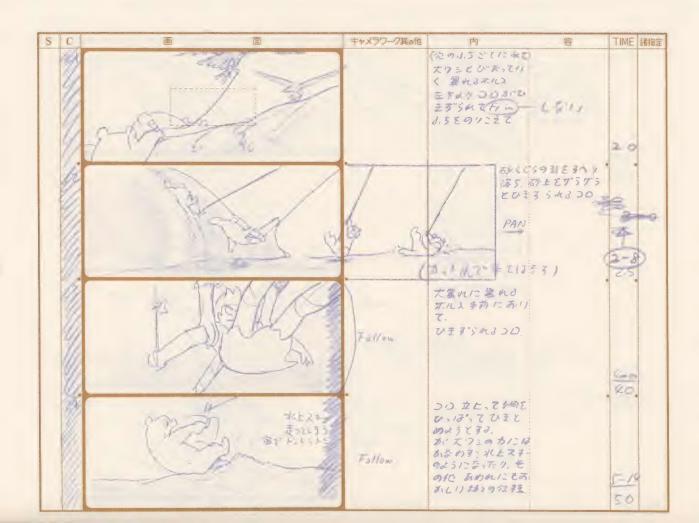

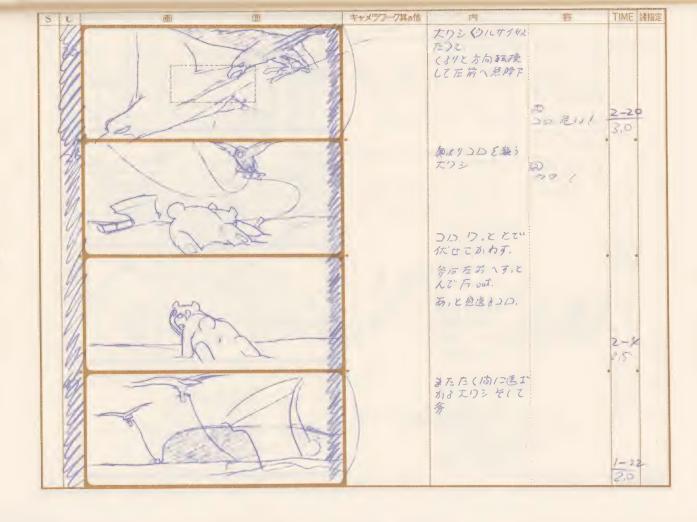

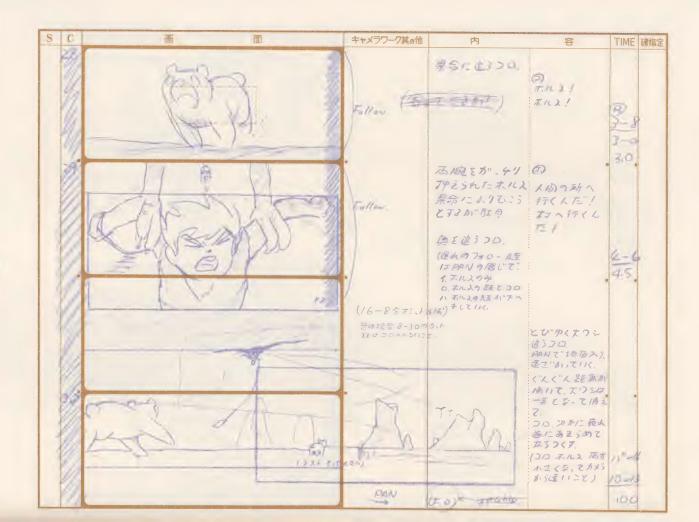

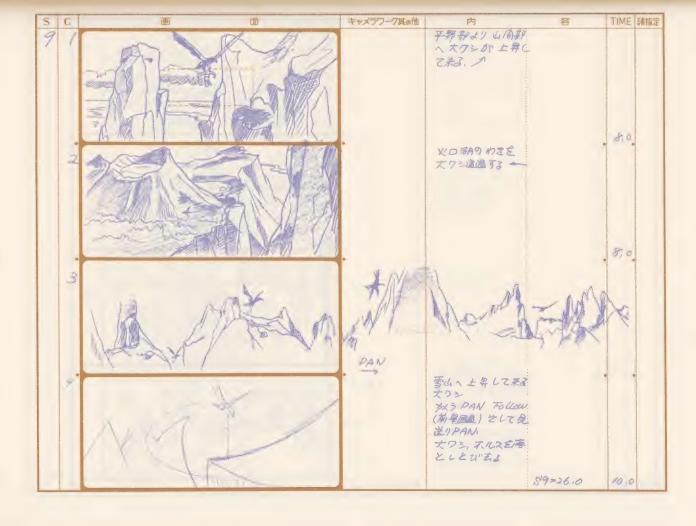
S	C	II	キャメラワーク其の他	内	容	TIME	諸指定
	をはなる			念め 殴りごうのか けいに一旦かくれた まく 上毎して たい (コロ 溶すがか) きあり) ホルス カメラ右上 にたまく チレてい	Ø #11.2 1		
				コロ 向きをかけてスル にとひつくかた 鮫して心の在へ 溶ですけ、(Fr.oぱ)	(34 08 adto)		
46		1000				4-2	
			Follow	株式していたホールス あ、とは、1181 注2 UP		1-6	

TIME 諸指定

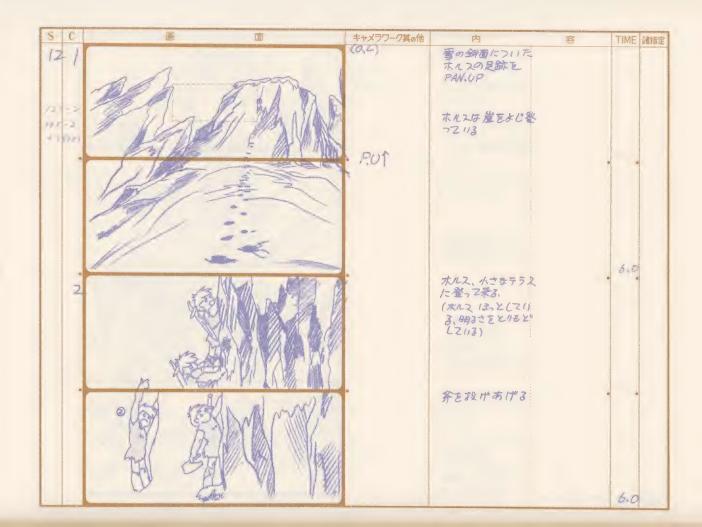
答

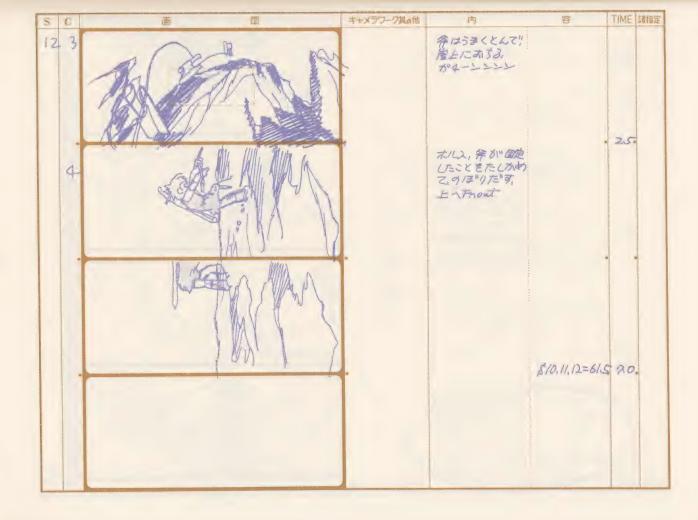
内

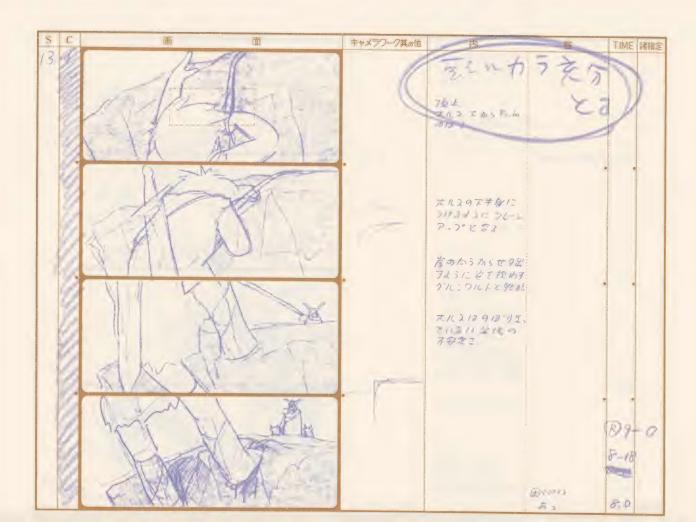
S	C	(5)	(重)	キャメラワーク其の他	内	容	TIME	諸指定
10	2			· Followl	雪の余み面をすべりあいままれたス			
				<i> </i>	とまううとするホルスの必必の努力で。 頭が上になる。			
	•						5.0	
	3			Fellow	オルス		3,0	7

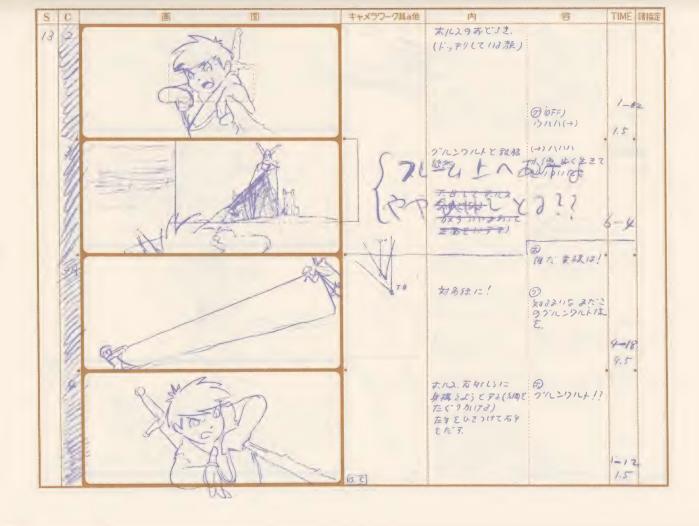

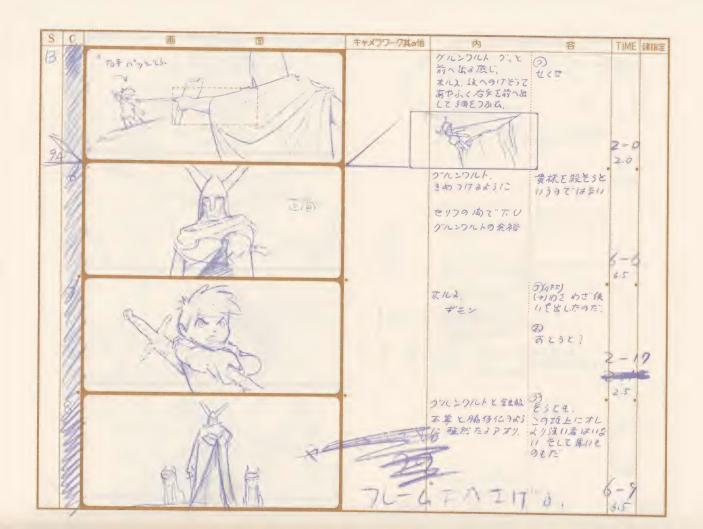

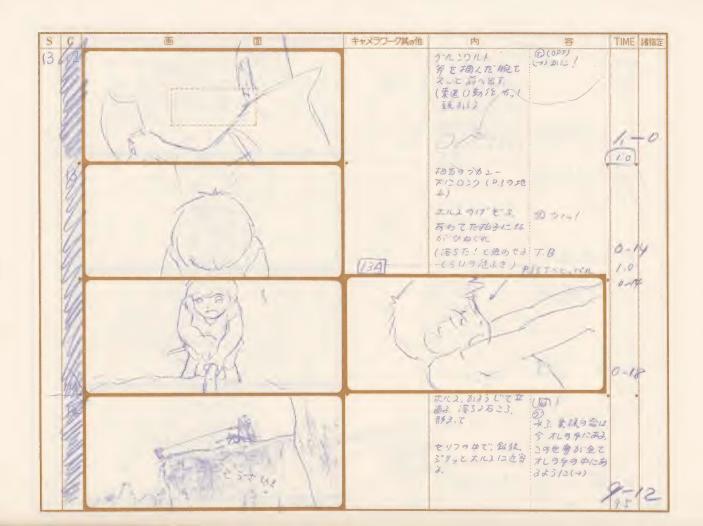

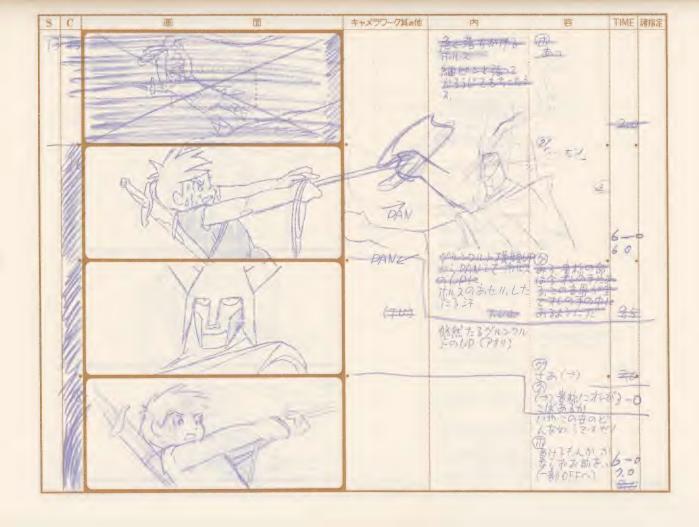

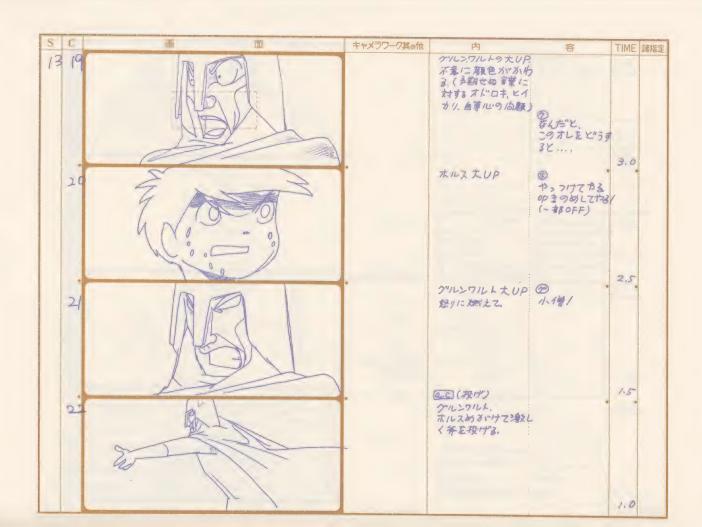

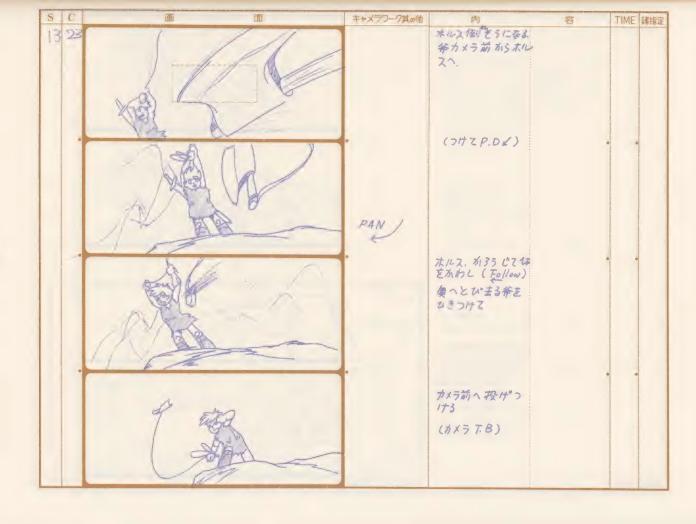

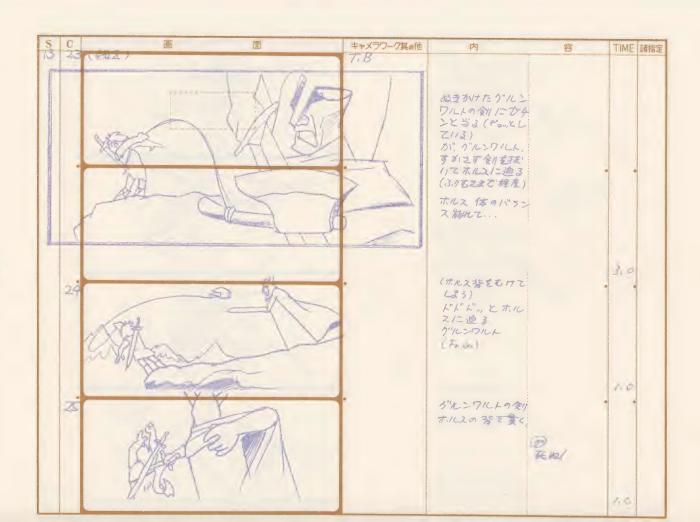

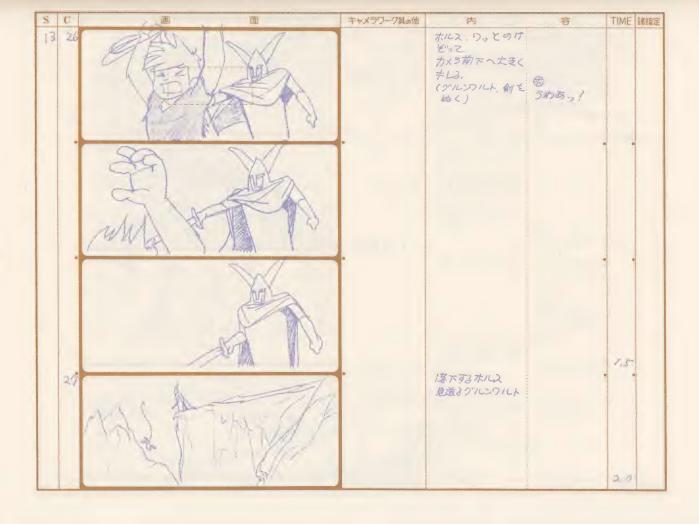

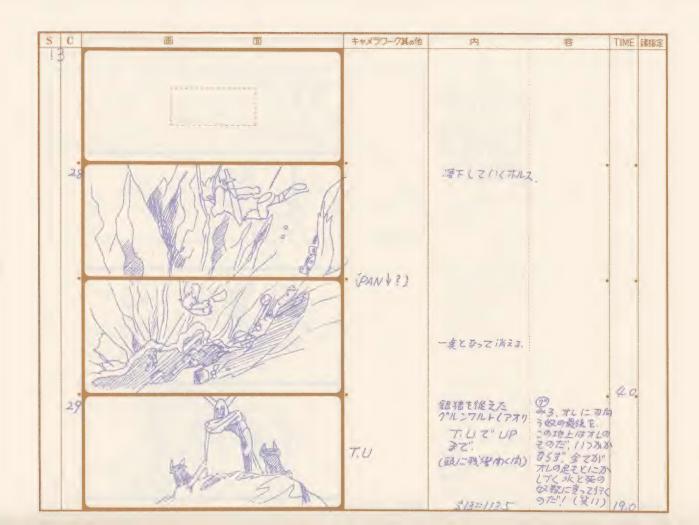

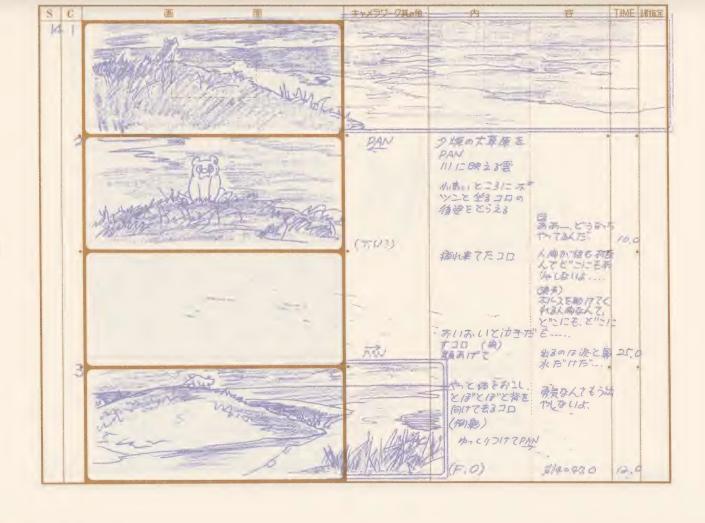

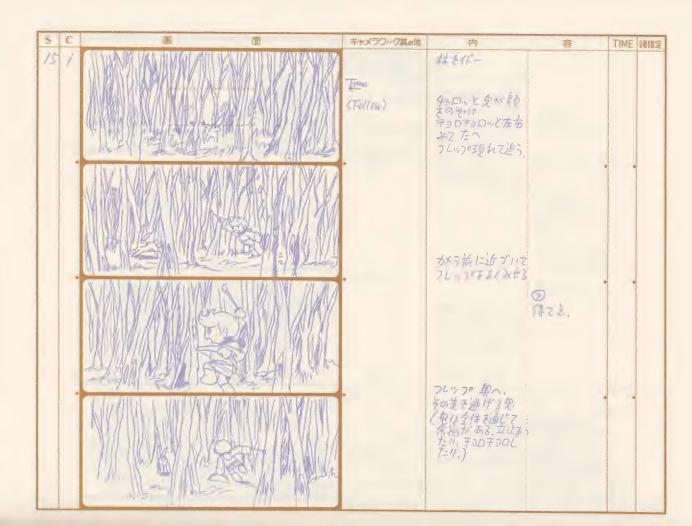

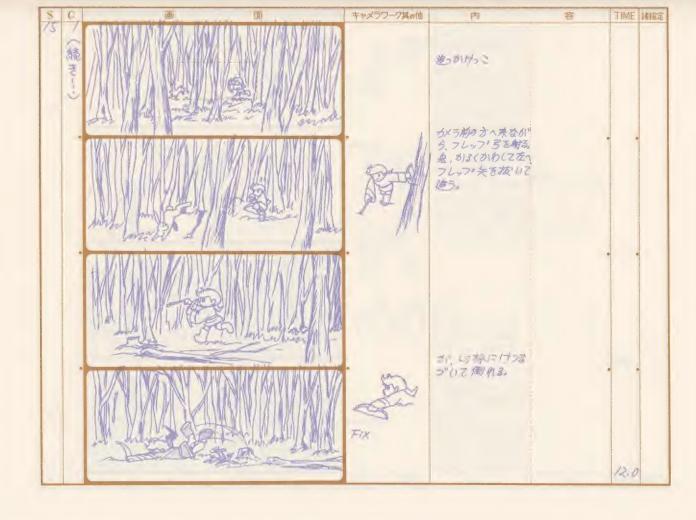

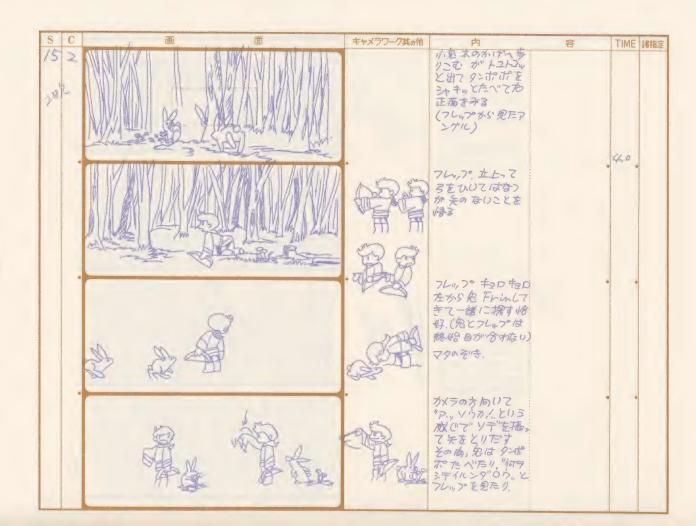

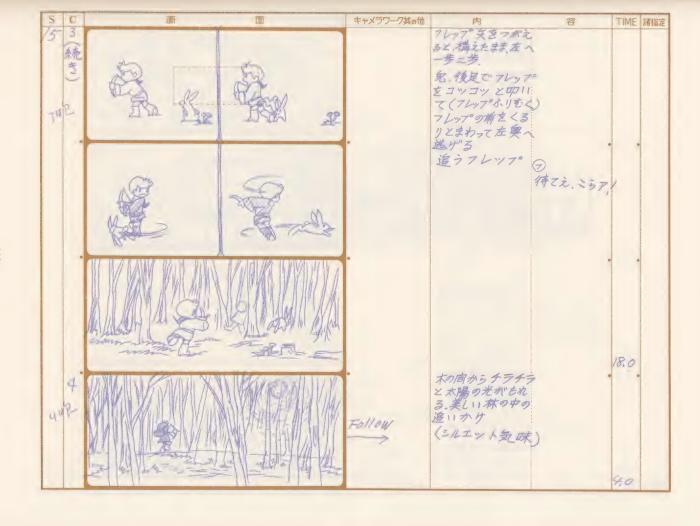

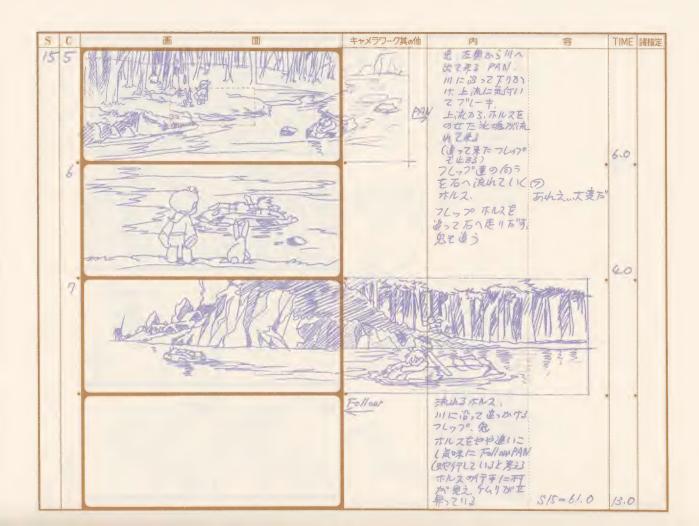

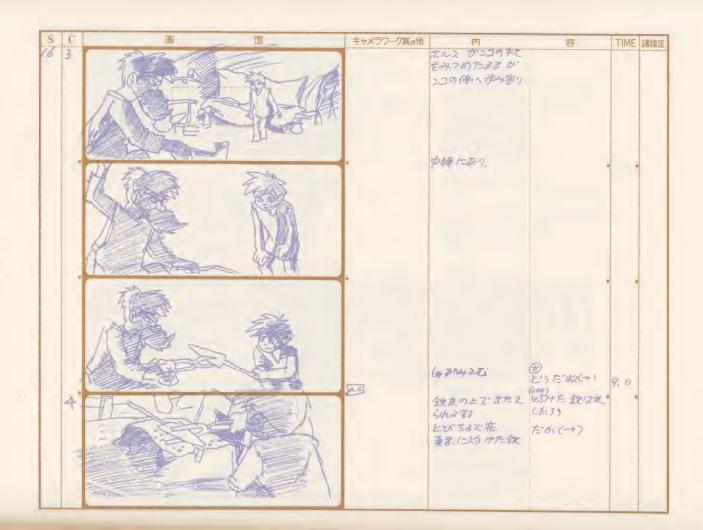

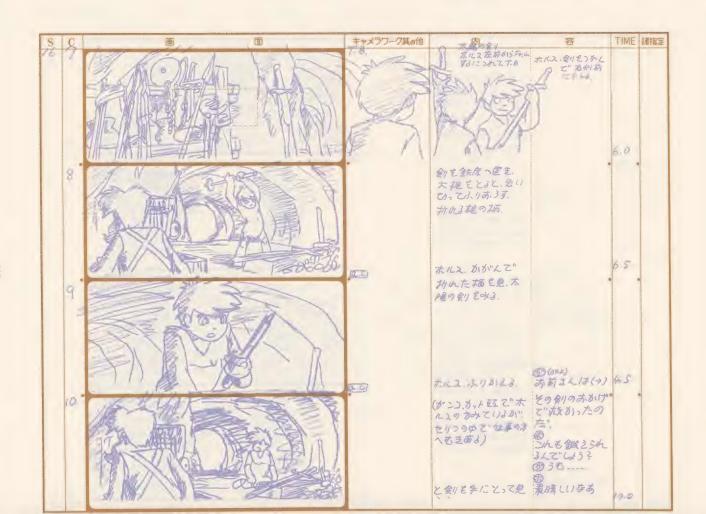

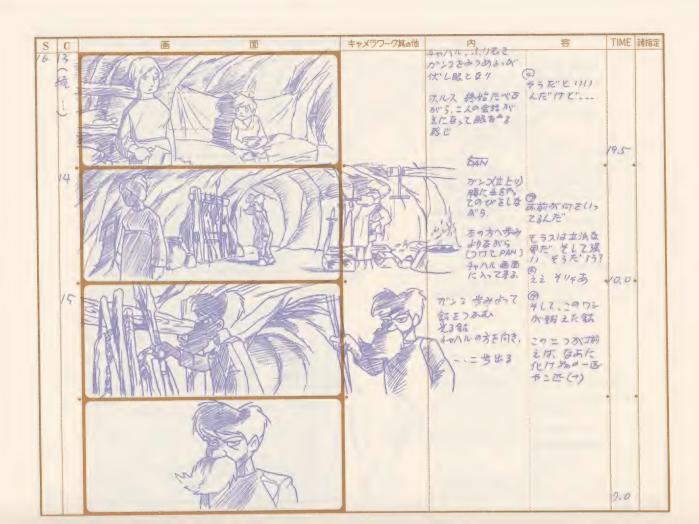

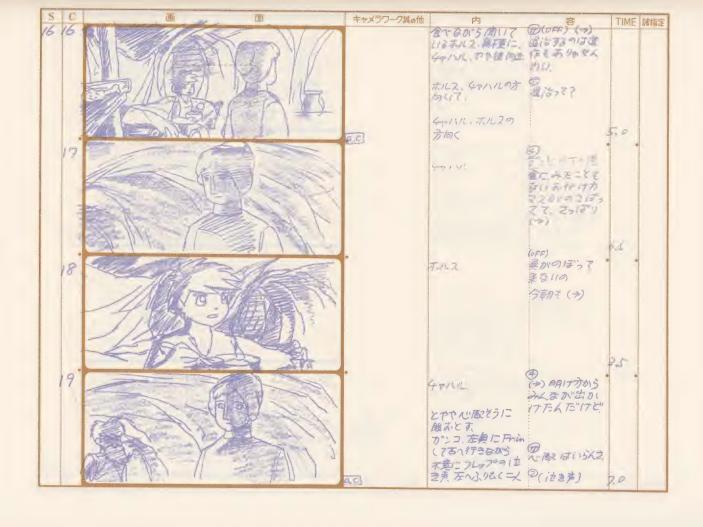

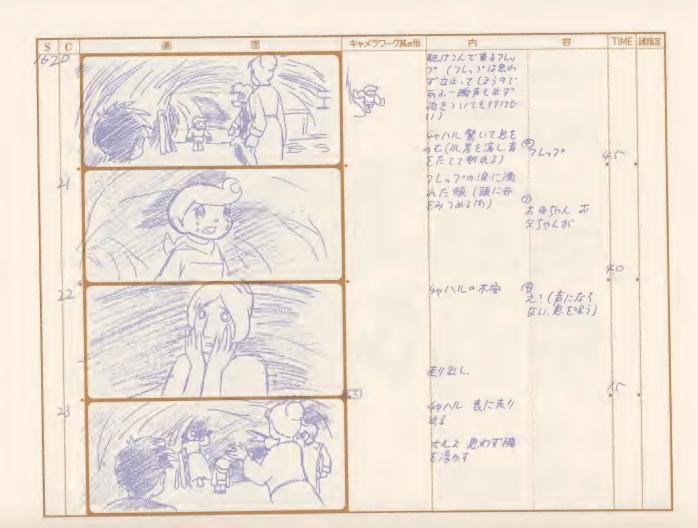

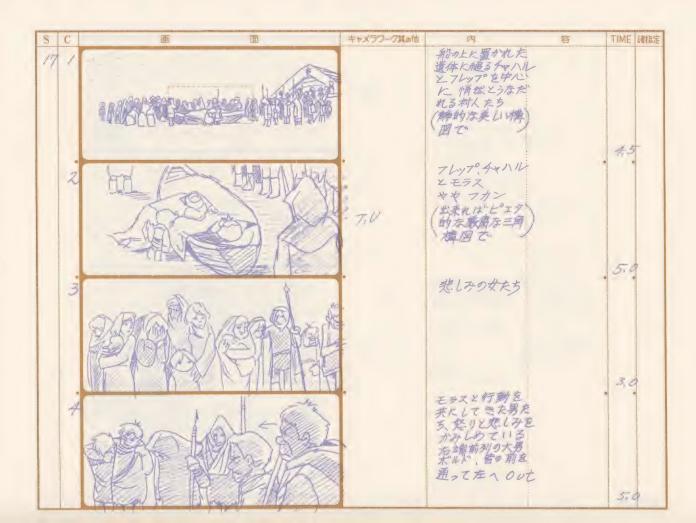

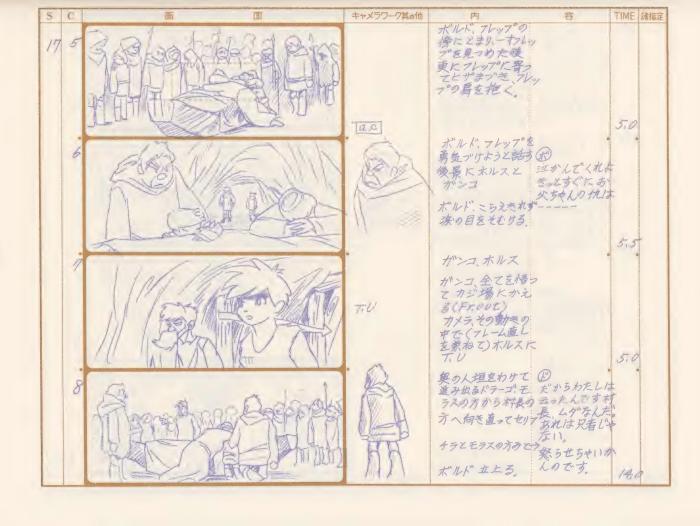

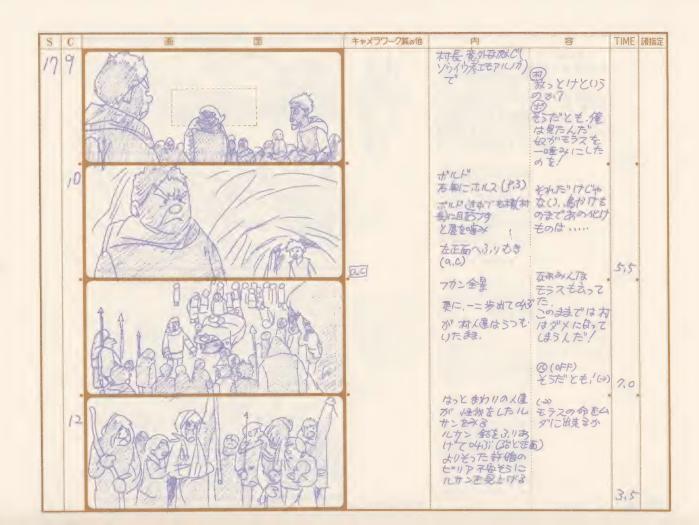

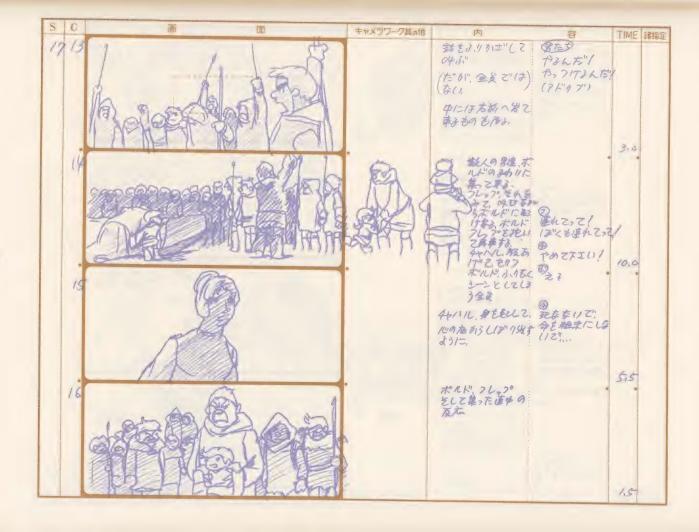

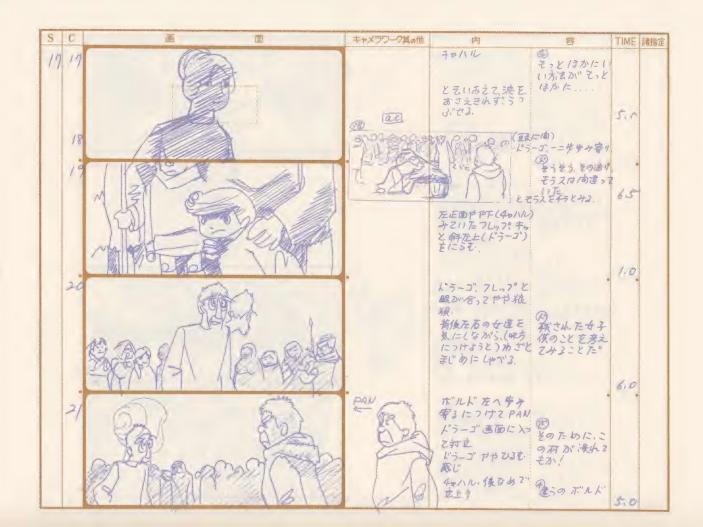
123

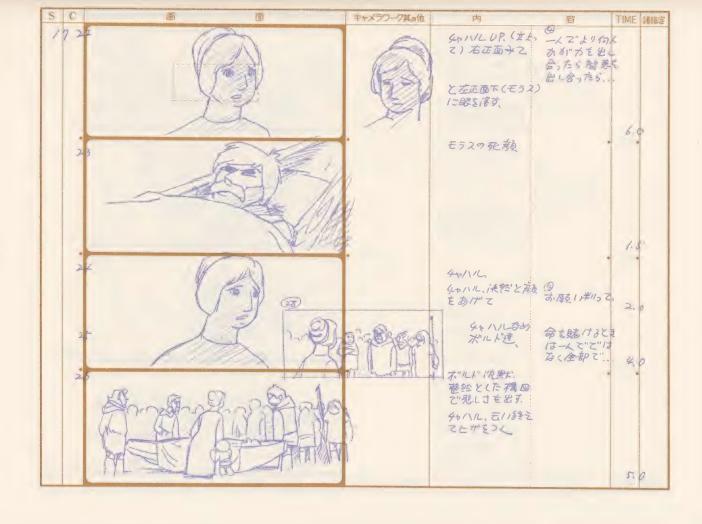

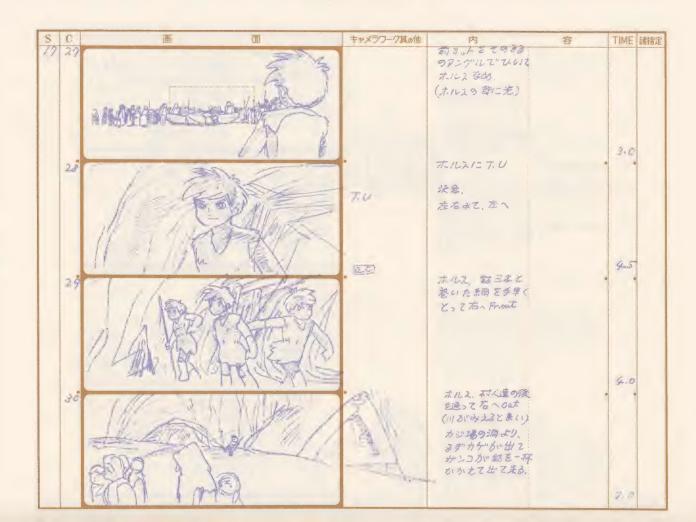

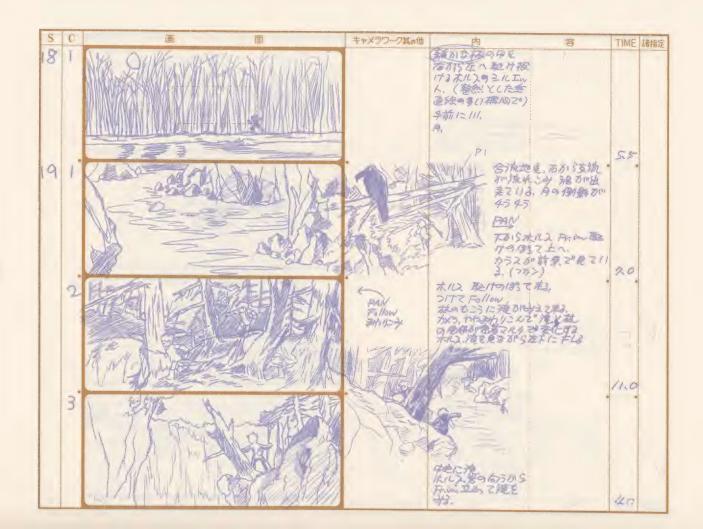

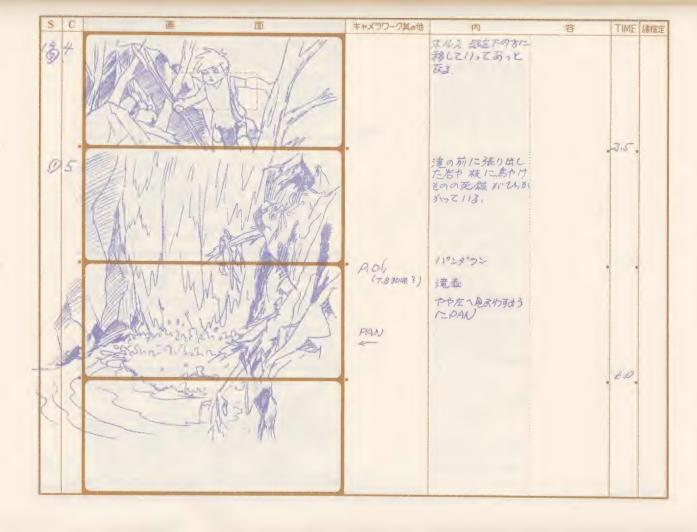

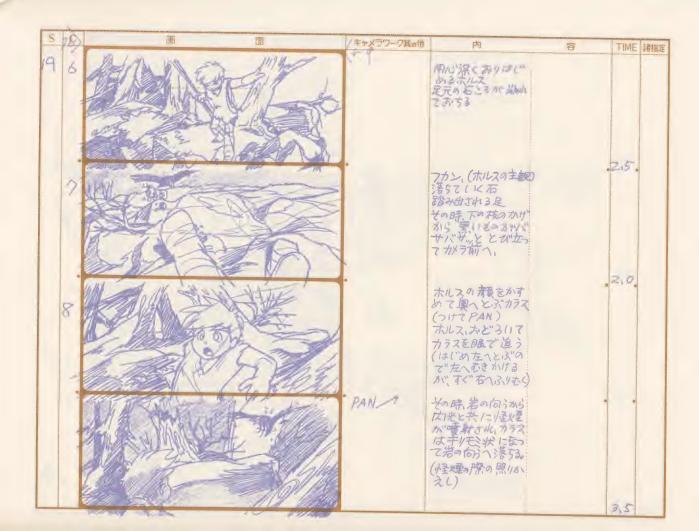

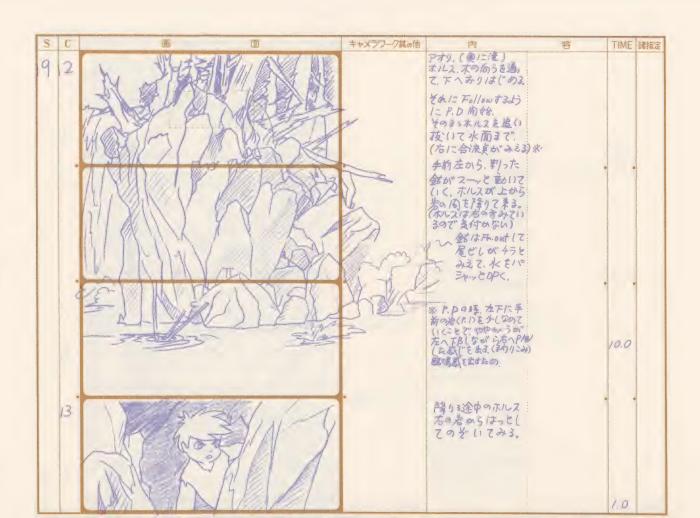

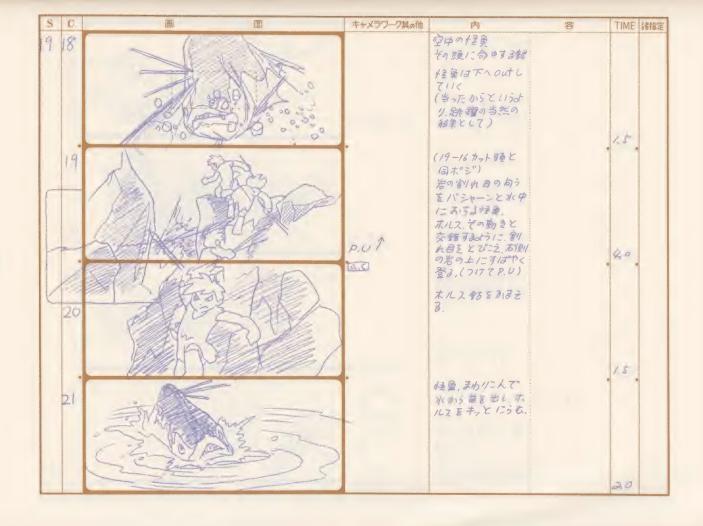

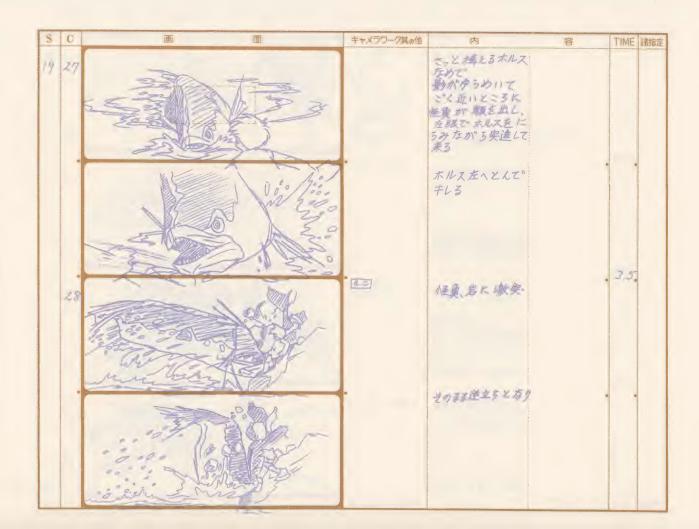
25 (19-15とのボジ) みつめていたホルス 変定といかして(2) 高いからいはいめる (かりつけて RD、ネル ス ありでは (が高面にかって来) だののからがかり下 の方にからて、ルンド をのからがいた だ上がらボルン経り でまえ、名の参りは を辿うらとして、 ハッド 角をしいてあ くん3。 参りれるのあると注象の説 ためのかられたので にからボルン経り でまえ、名のを)は人の こから、アウッと 春を飲む。性質の説 たった。これ である。これ できる。これ である。これ である。これ である。これ である。これ である。これ である。これ である。これ である。これ できる	100	-	C	Œ Û	キャメラワーク其の他	内	容	TIME	緒指定
(19-15とのボッジ) みつめて11たボルス 蒸定とり存みして(2) 悪かいみりはしめる。 (からはやりけて Rの、ボルス が高面にかって来る) 岩の面がら淵がいて の方にみえて11名。 左上外らボルス経り て来る、岩の参りれ日 を通ううとして、 ハッと身をひいてあり。 以れるの向うを左が や寒でから、又ウッと 姿を見せる性臭の頭。 たっぬって岩形にいい 適慮していく、 ホルス、そうだ!と 手前の岩をおりあ	/	9 1	14						
			•			みつめていたホルス(で) またいかのといかしてある。 (か) は は は は は は は は は は は は は は は は は は は			

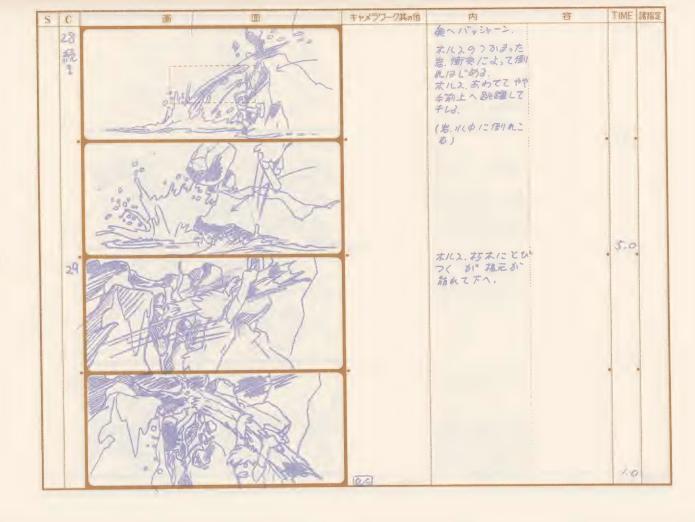
S	C	画面面	ī	キャメラワーク其の他	内	orżn	TIME	* 4/ L be pulse
19				P.Up	その岩を迫うみんじ て"クイック R U	<u>~</u>	TIME	語信正
					岩の向うから 紅曜 して なをあらめす程 夏 か"4こ と岩をも かなく、			
	•						16.0	
	19	The state of the s			すみます" 釘を投 17"つけるはルス,		1.0	

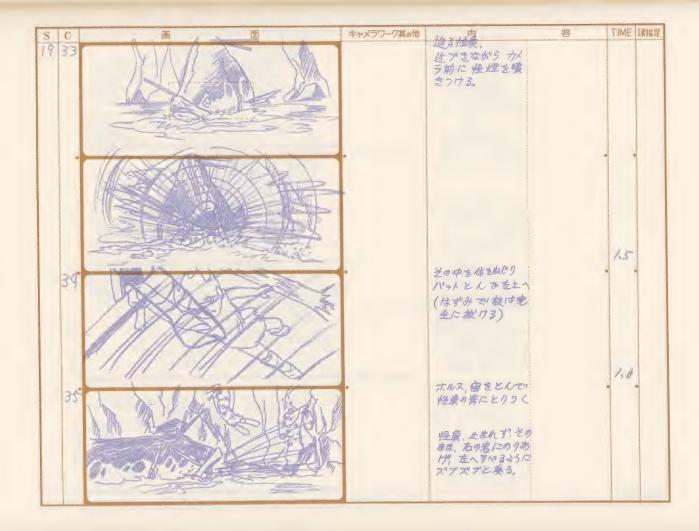
S	0	ā ā	キャメラワーク其の他	内	TIME 諸指定
19	22			ホルス 値になかる。	
	23		·[a.c] (投)	ポルスなめ、社会 右眼に命ゆする.	. 1.0.
	13) A		INSERT	その寄り カットイン	0.5
	23条章	The state of the s	23上続けて稿(小金鱼 株養(型) した なりなかでらりまかでを ボルストニックをもつける	

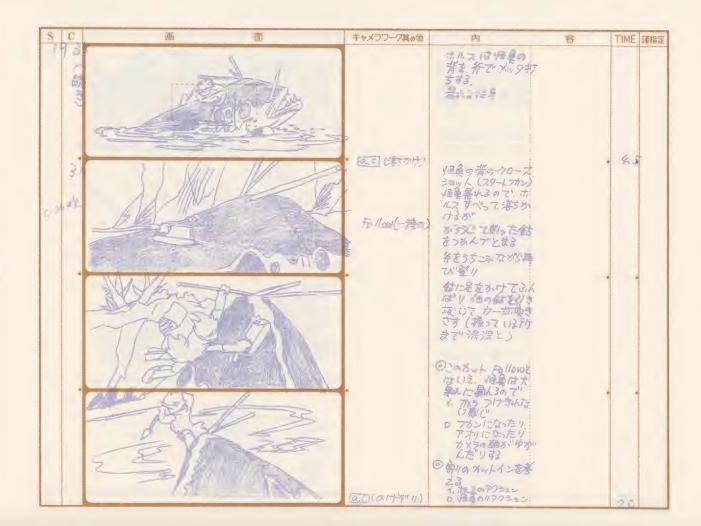

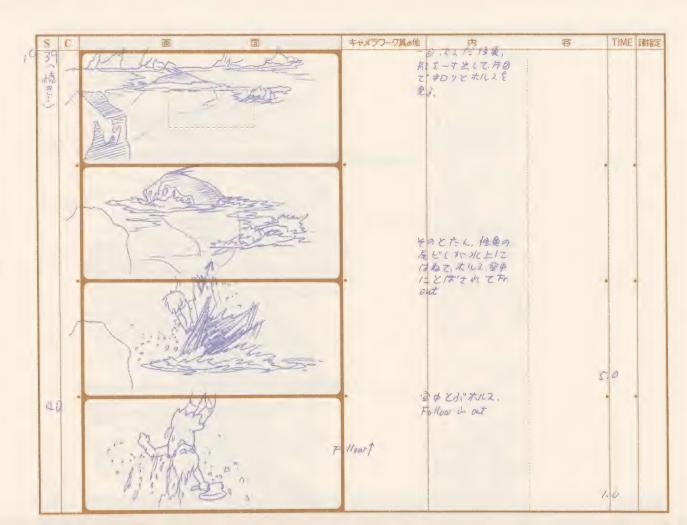

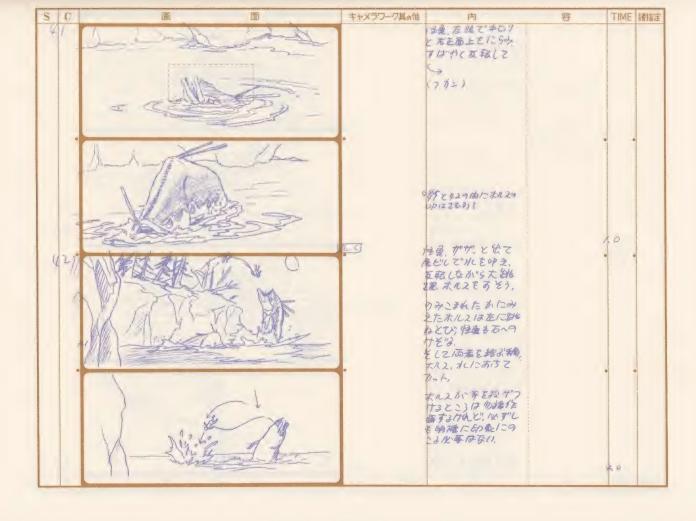
S	C	画						
	30			• •	がルス、教育のあまります。 そう(とからさからこ まる) 在前より大き(性食 まわりこんでホルス ノニ道る。	容	TIME	諸指定
	31		100		ホルスの足がいっている。 かる見がかいかられる ではかいからっておいた。 する またいとして する またいして する またいして である。 これにして りなかした。 である。 これにして りなかした。 である。 これにして りなかした。 である。 である。 である。 である。 である。 である。 である。 である	0	3,0	
					スのした。(左近面段)		1.0	

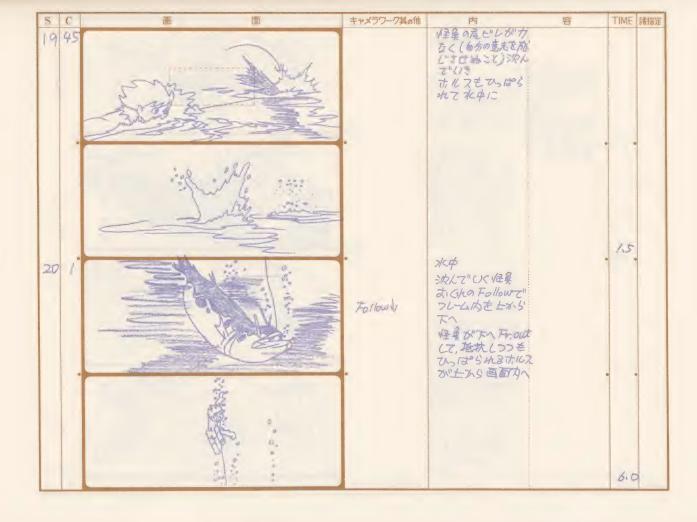

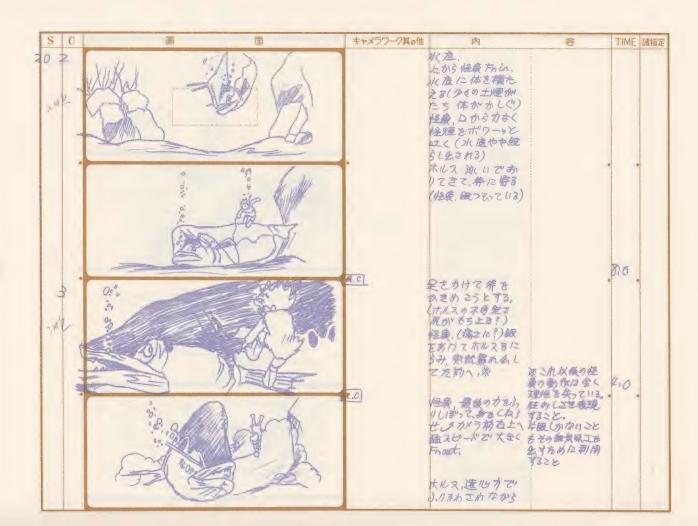

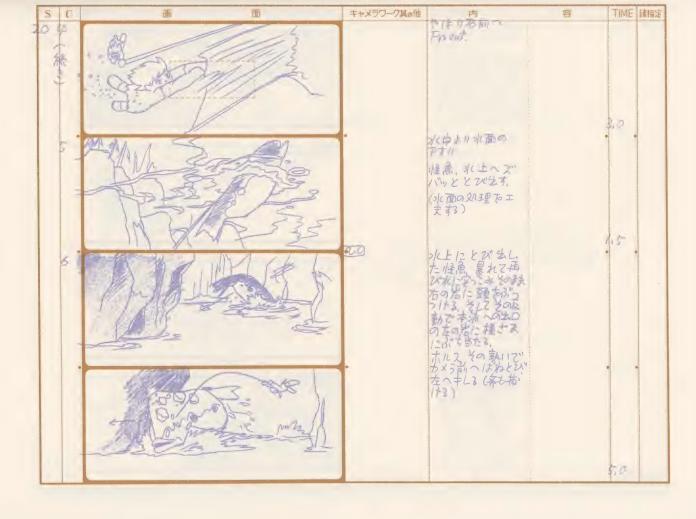

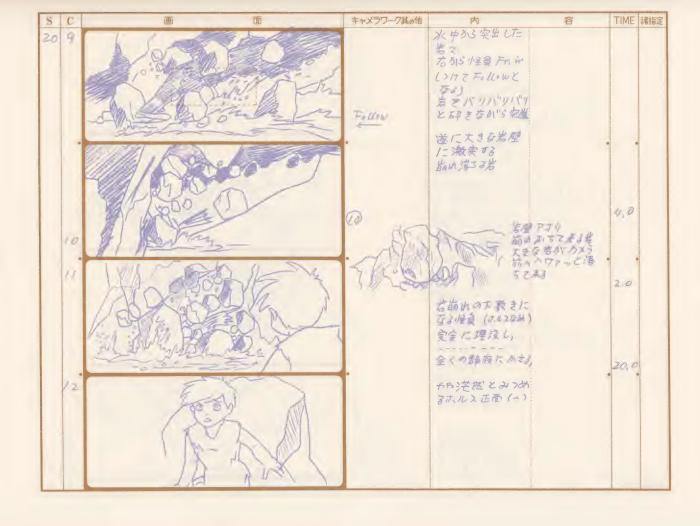
SC	®	キャメラワーク其の他		720	TIME 諸指定
9 43	And the same	Pan	内できるら を含めたもを身、次ん では、 カット頭で、斧がエ ラを烈き、深くくい らんでいる紙をを よくかでるがある。 はくかでるがある。 なくかであるがある。	容	INC STATE
	Away S.				4.0
44	Single State of the State of th	•	それを立決き"しつつ 見るホルス、 せきか"っているこ ひっは"られて意に 右続ったのは、	•	
	SE ENDONE LES				2.0

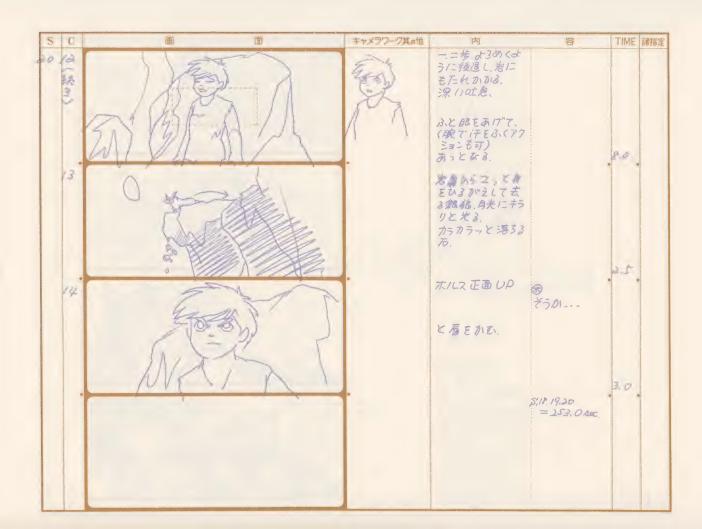

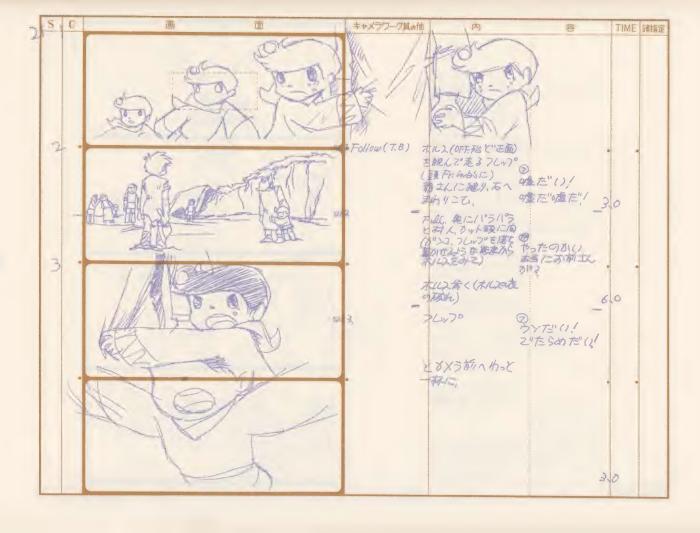

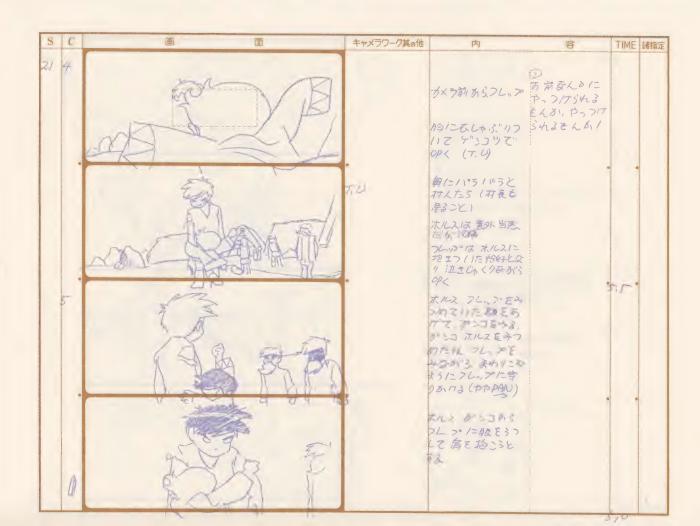

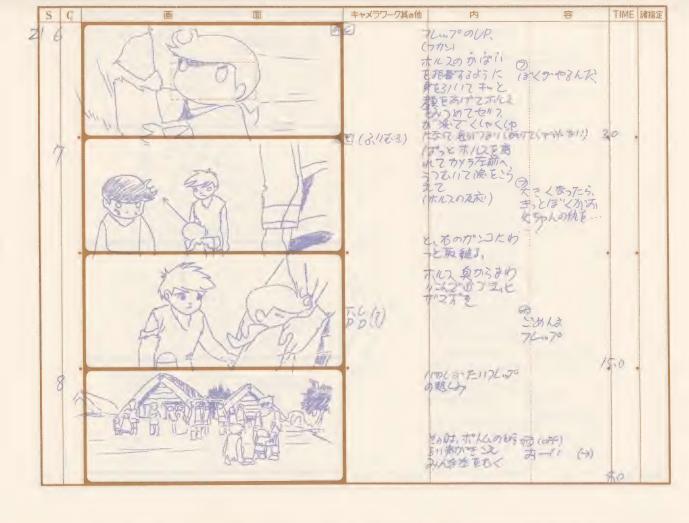
S	C	画	面	キャメラワーク其の他	内	容	TIME	諸指定
ga.	7				ホルン、石 新 あ ら とんで Fx は、 ** * * * * * * * * * * * * * * * * *			
		The state of the s			ガメラ右前 から 烽 東大主く下いれ、木 ルスを色え、(大農化、 朝生に理解し難とに 発作的な種意があること)	•		
			in En				8.0	
	00				ボルス、岩の白うグロ ラ曲、てきが十つできる。 道って来るが全角。ため、 岩に ファッと ボルスをあった。 でう、ボルス・と左 の岩るがでに、 が全角とができる。 が発着した。フィの間を		80	2

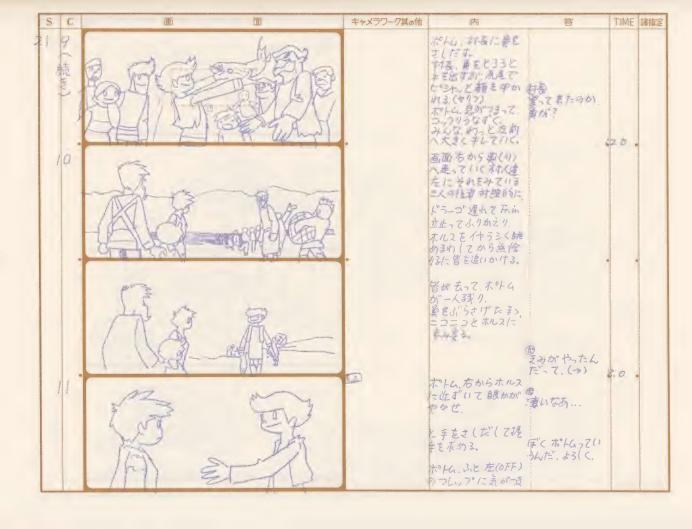

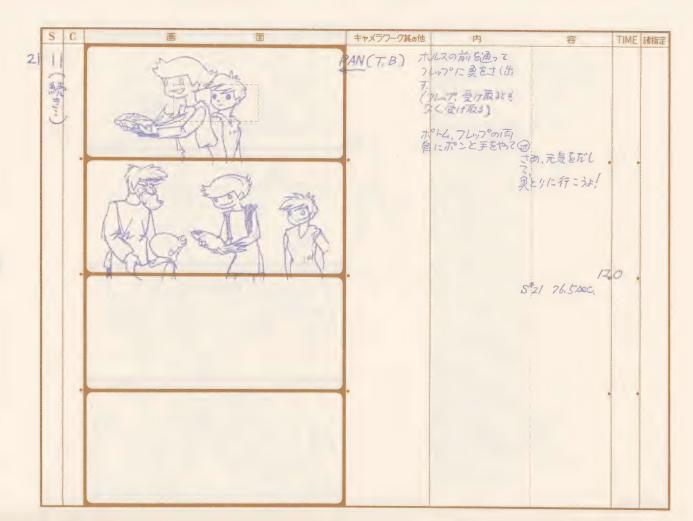

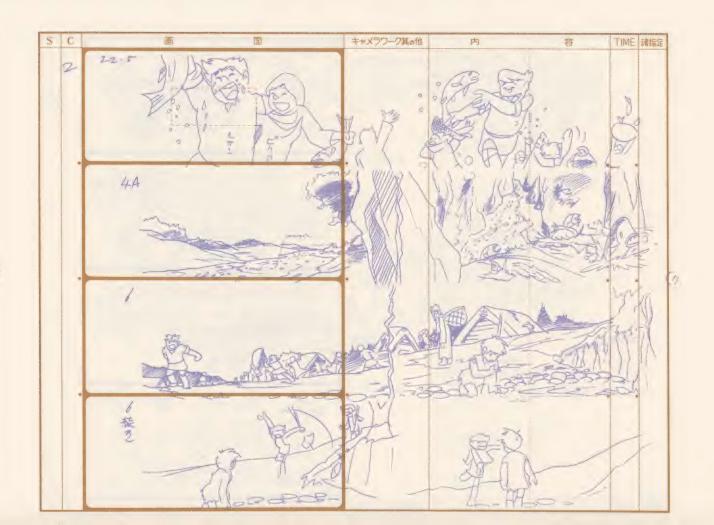

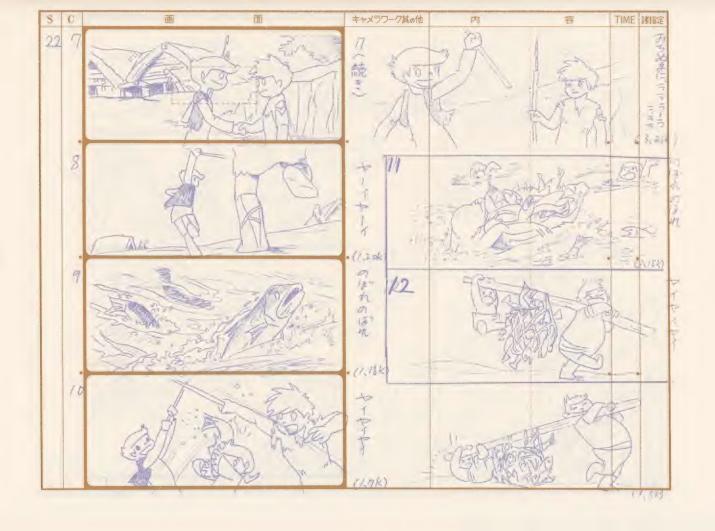

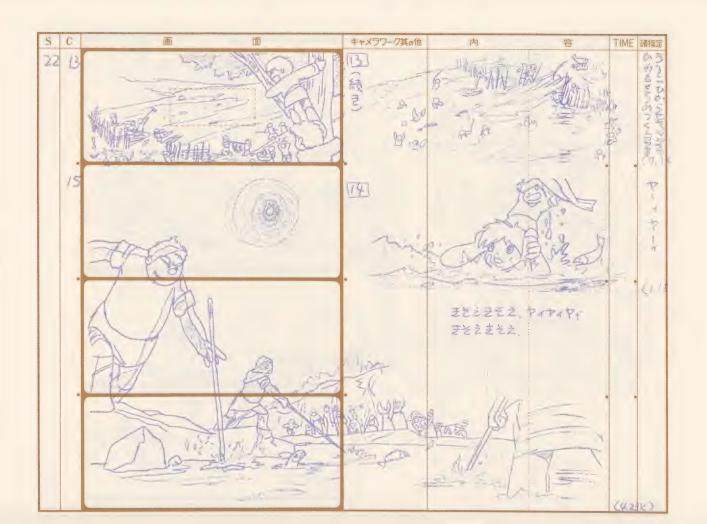

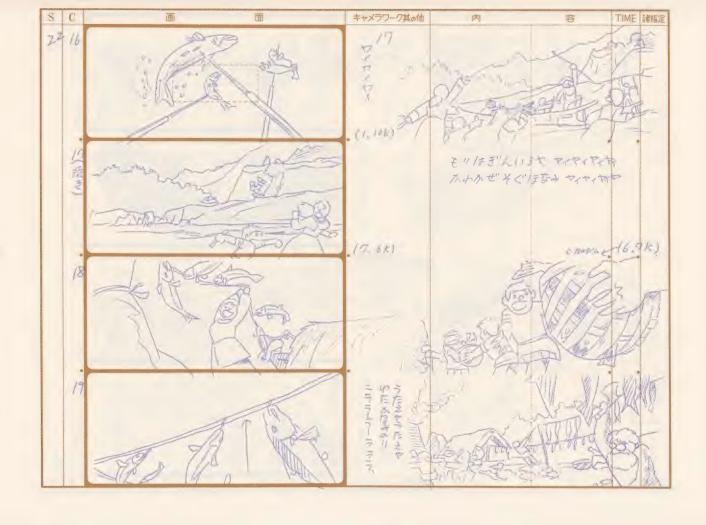

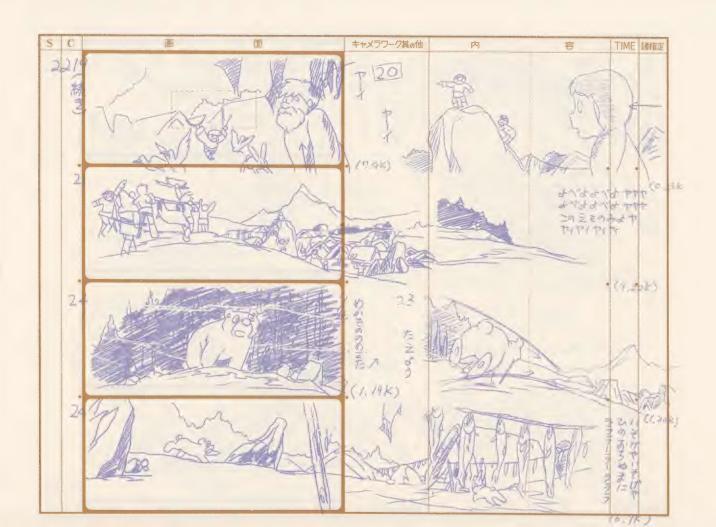

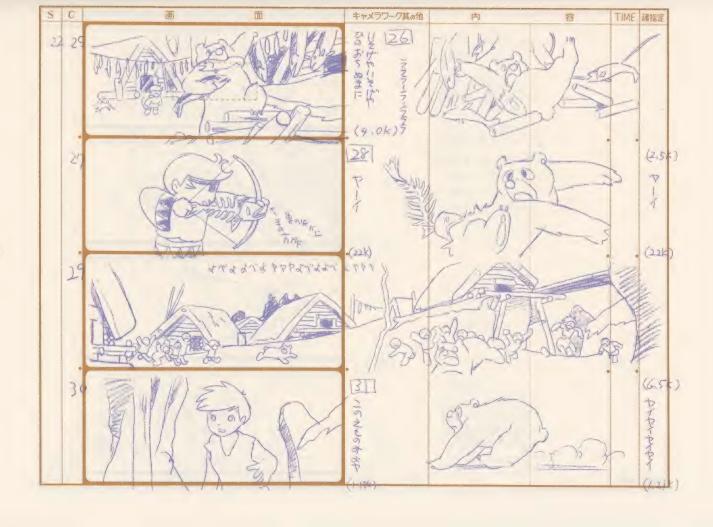

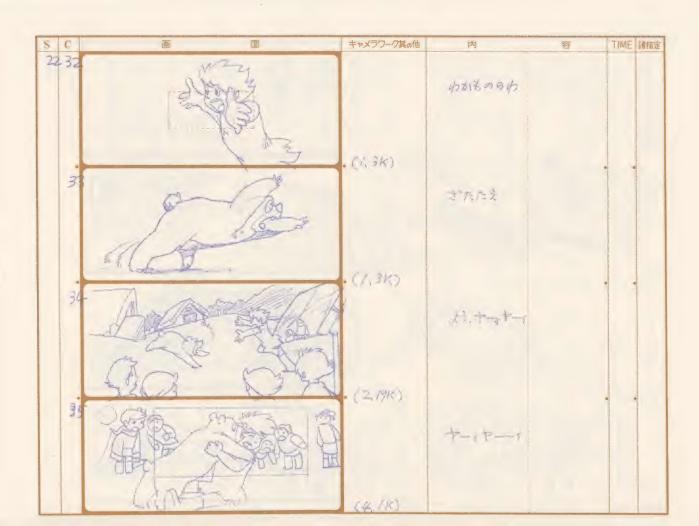

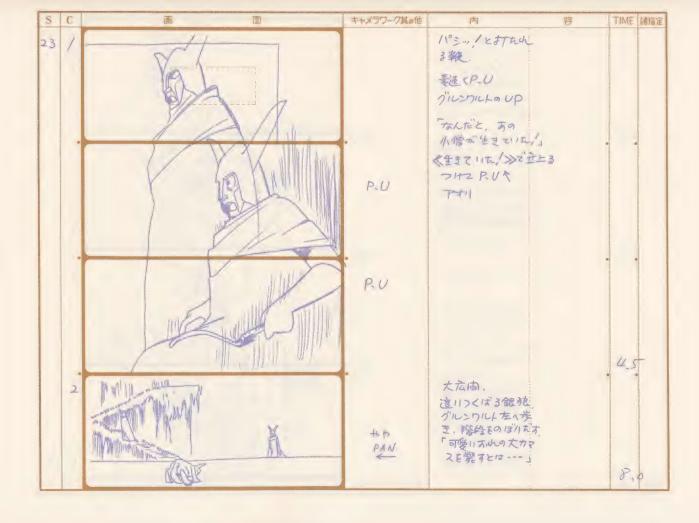

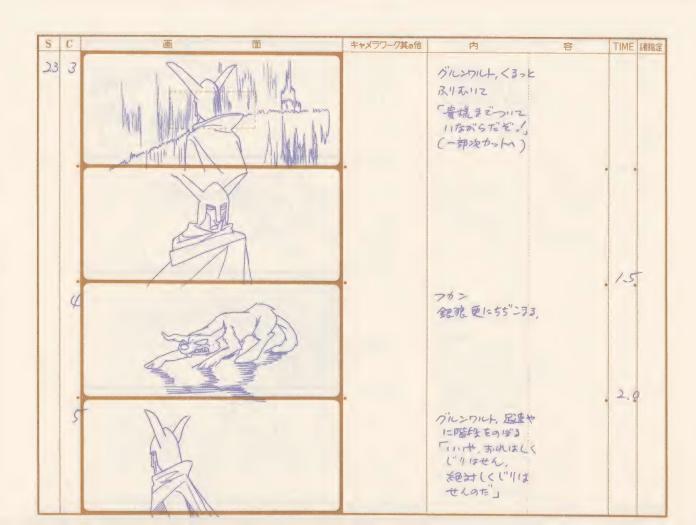

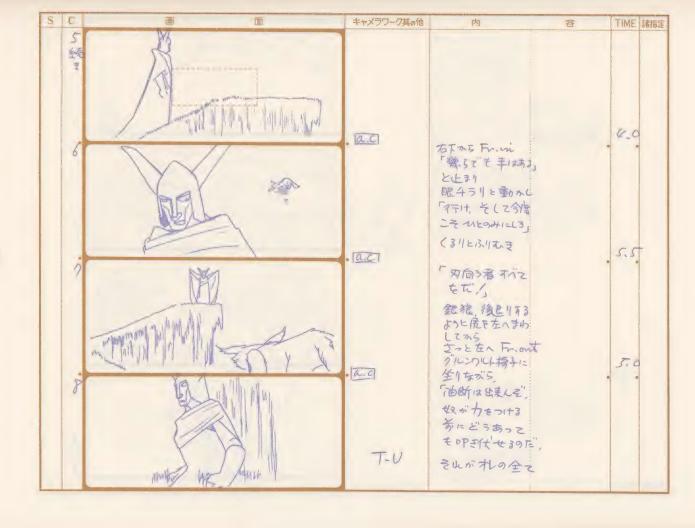

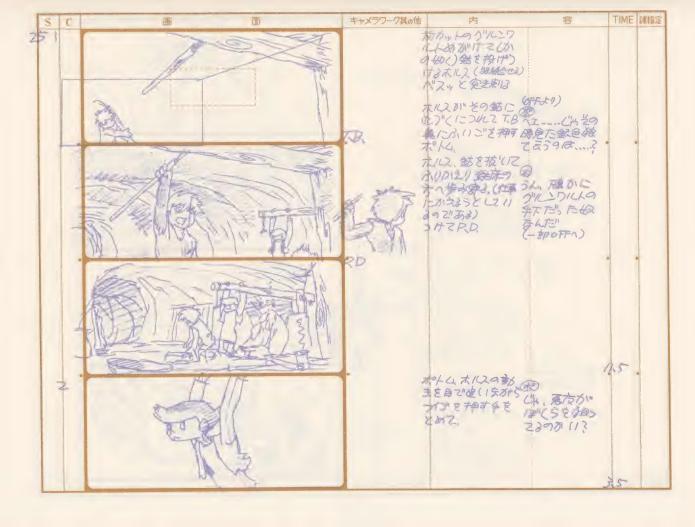

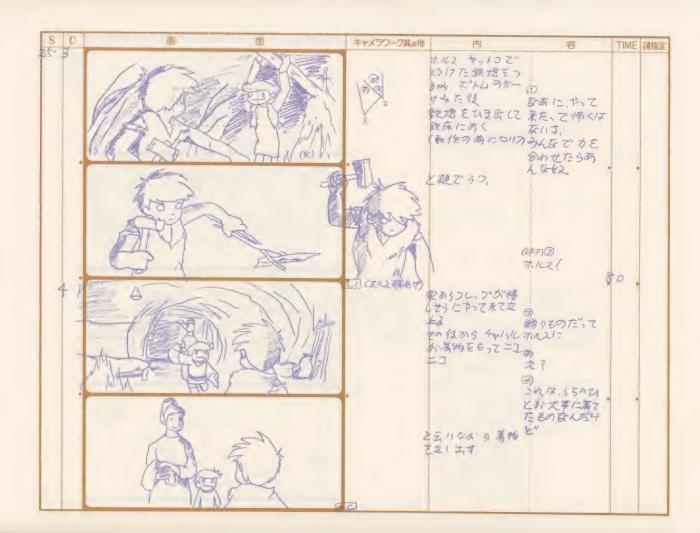

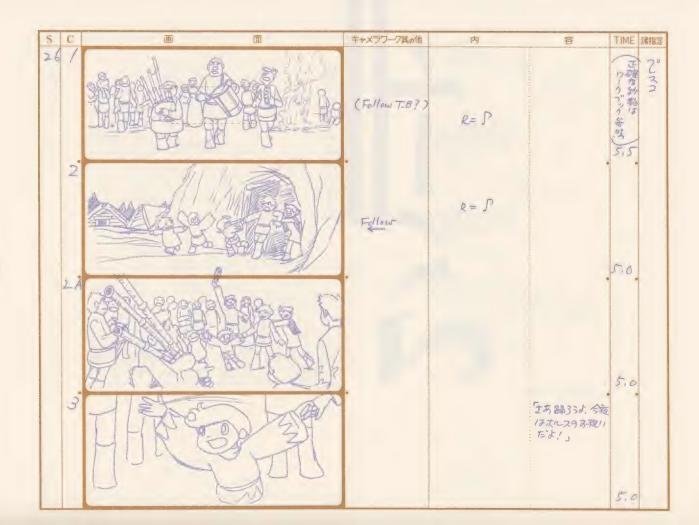

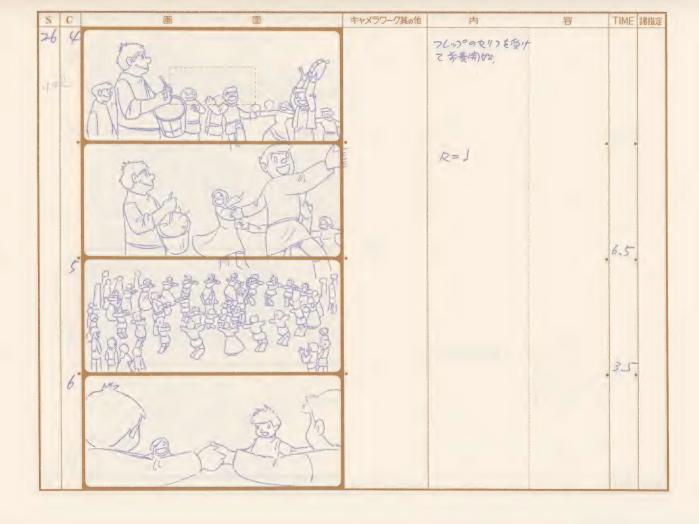

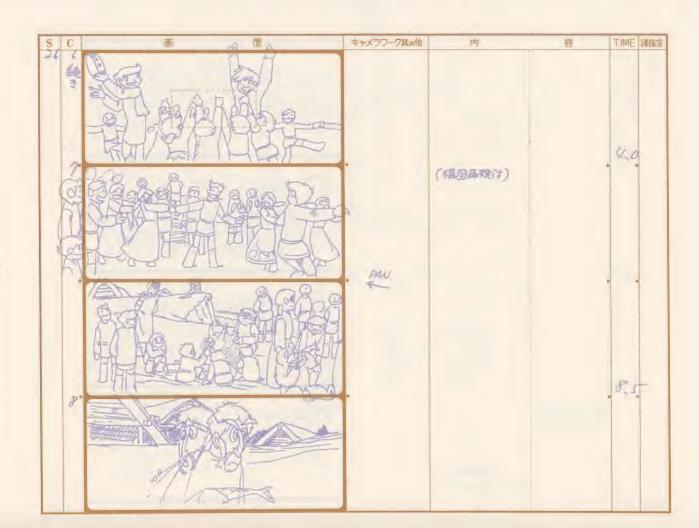
178

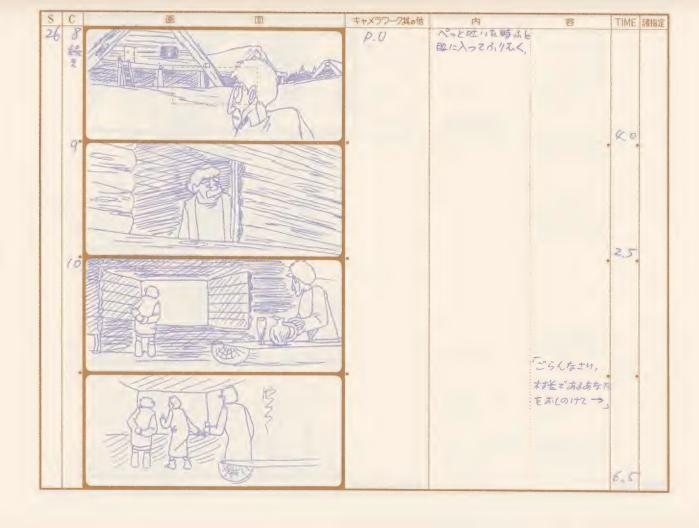
218-1

シーン26-1~71-42

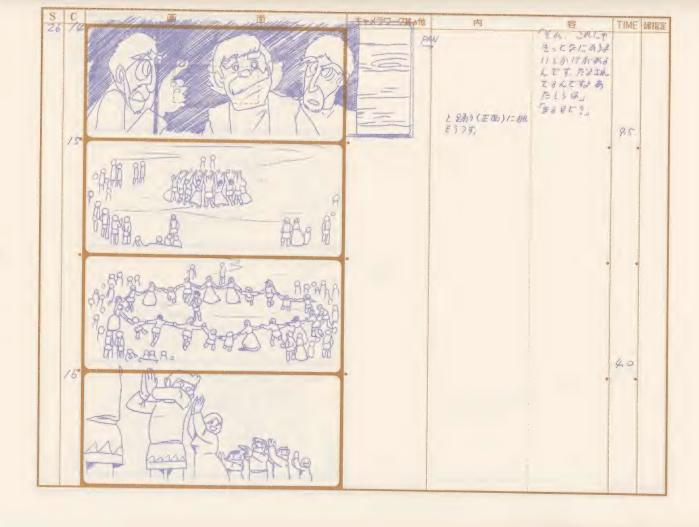

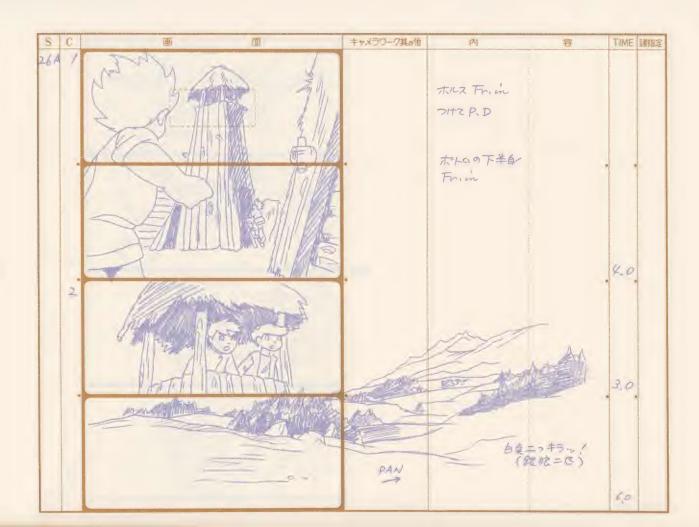

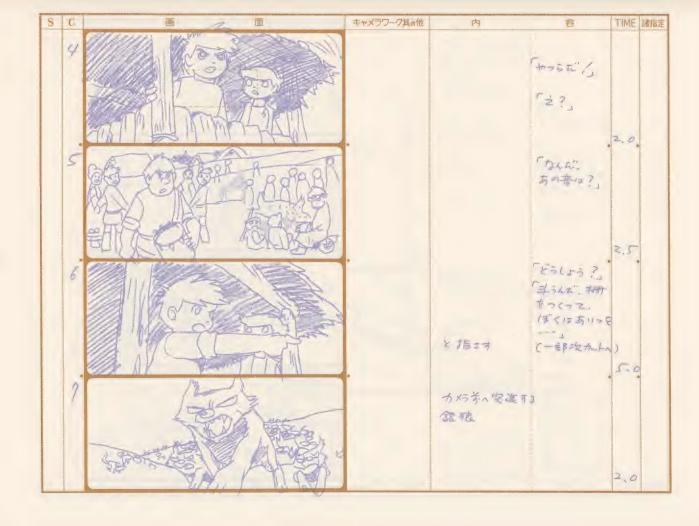

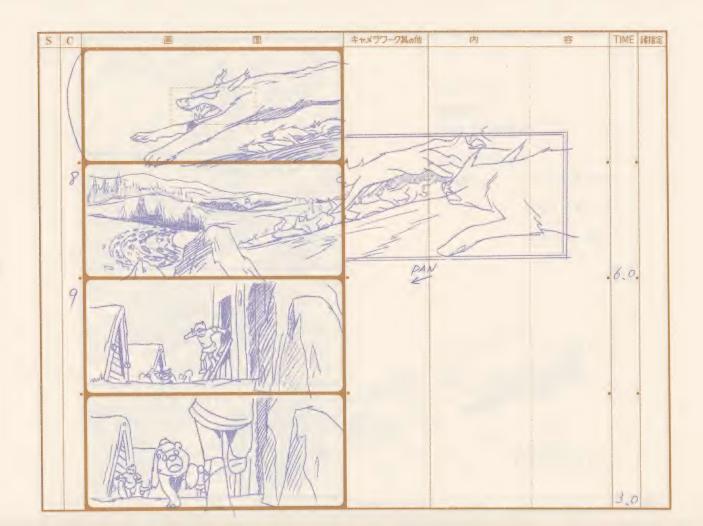
S	C	画	面	キャメラワーク其の他	内	容	TIME	諸指定
26	SALARAMAN AND PROPERTY.			777E (T. B 2)			. 3.0	

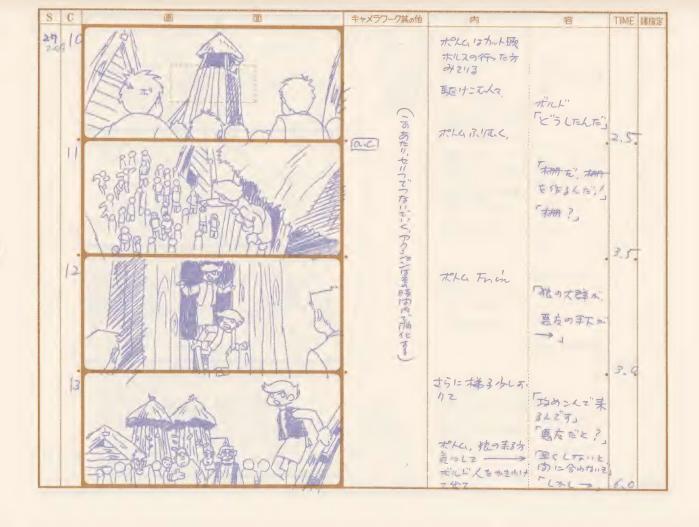

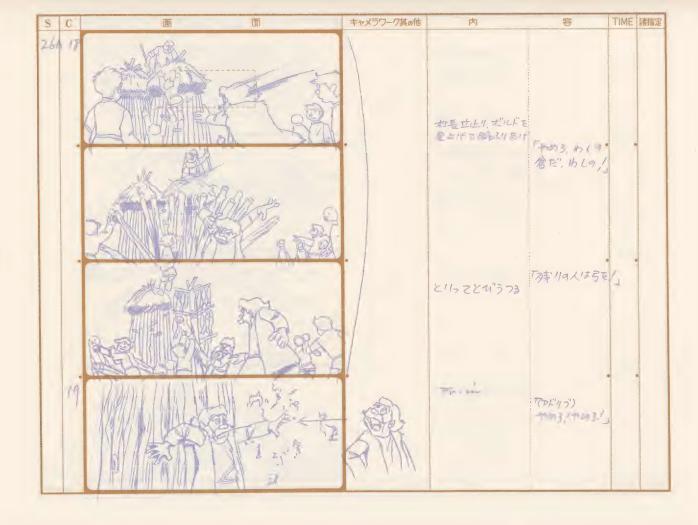

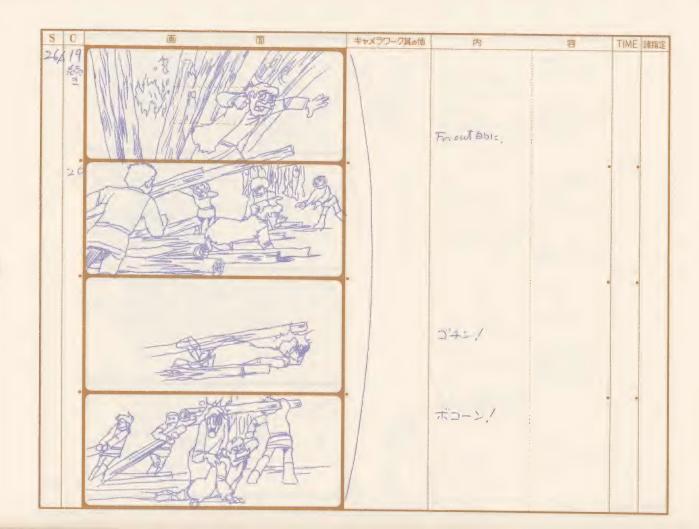

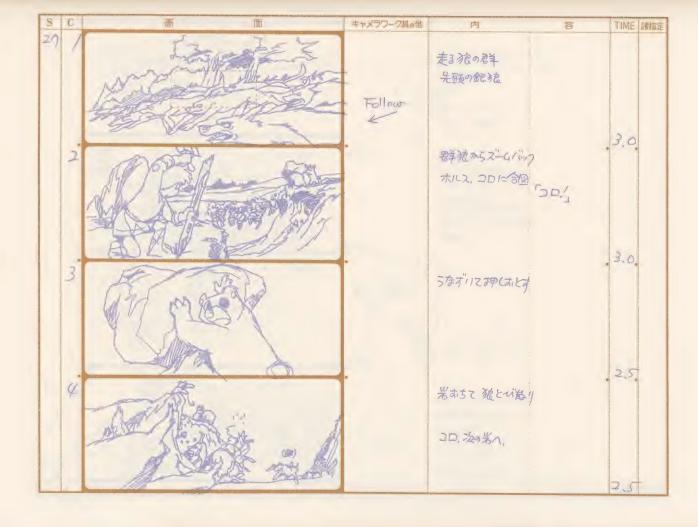

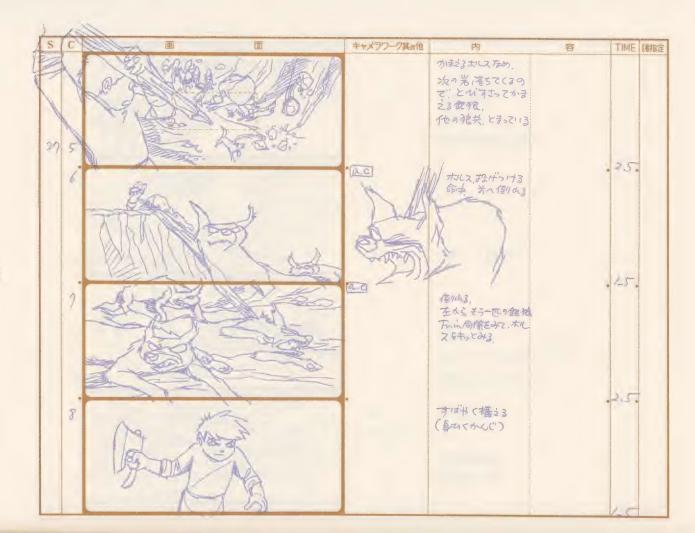

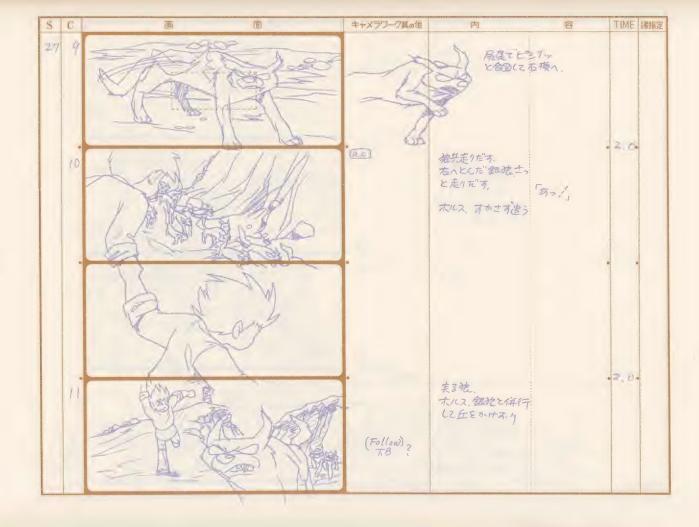

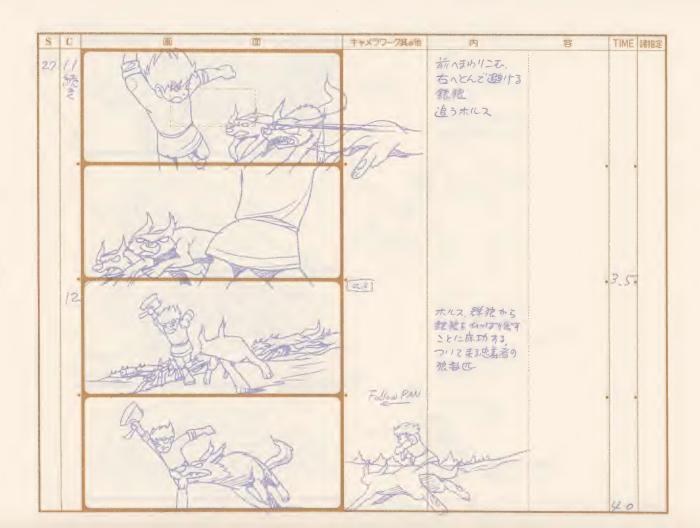

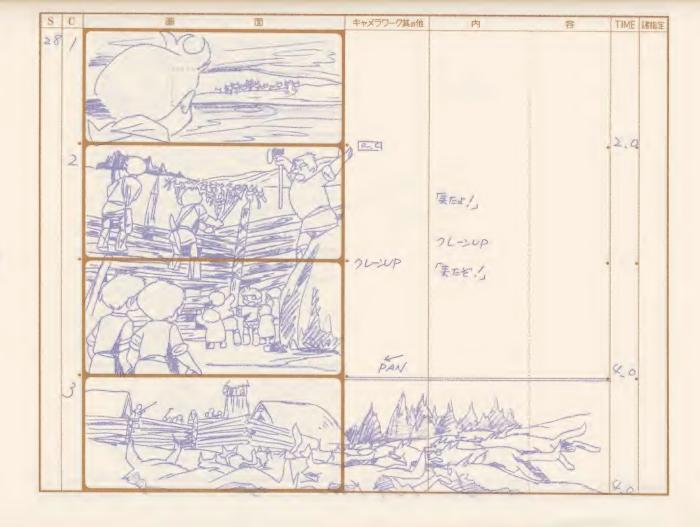

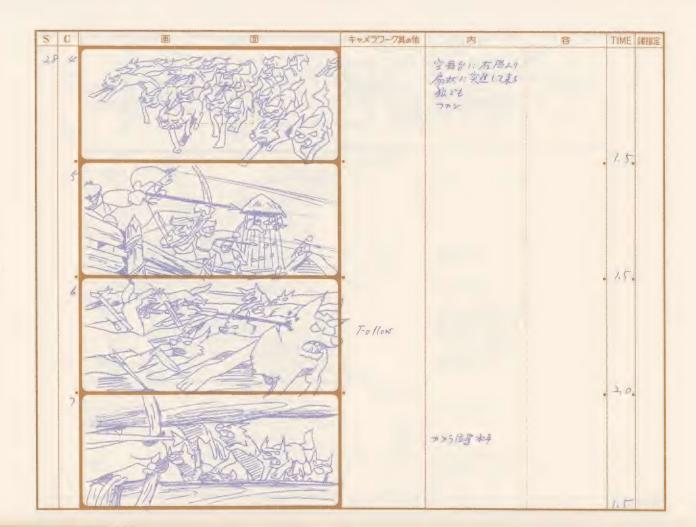

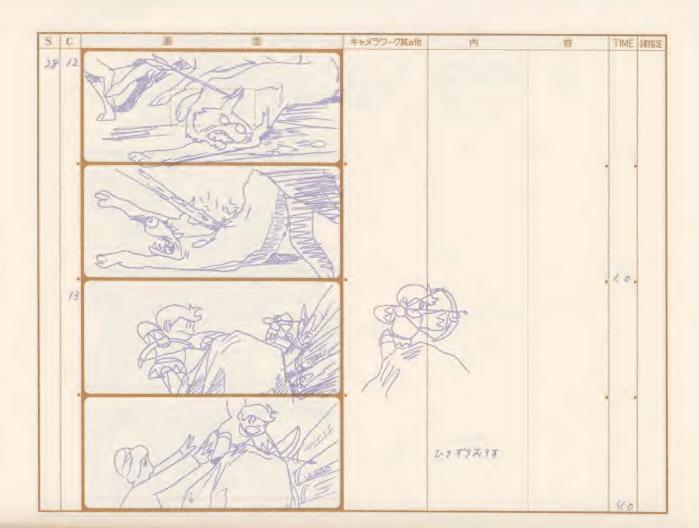

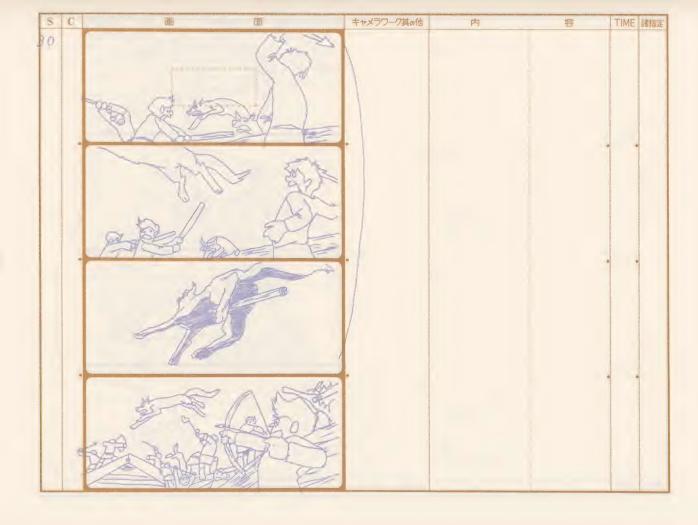

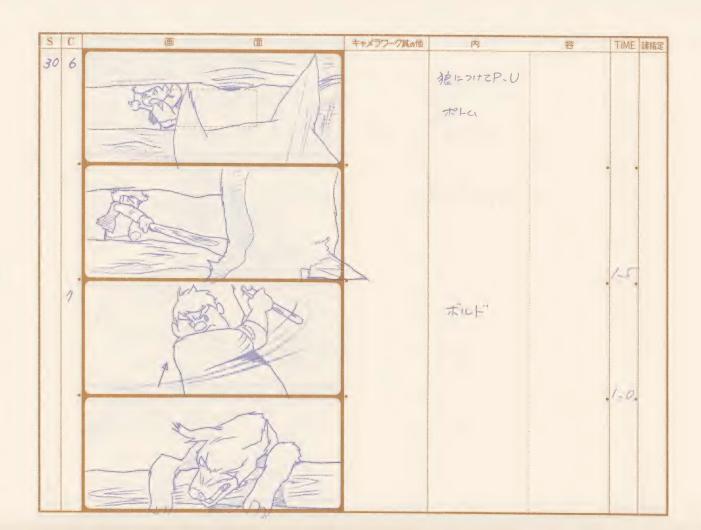

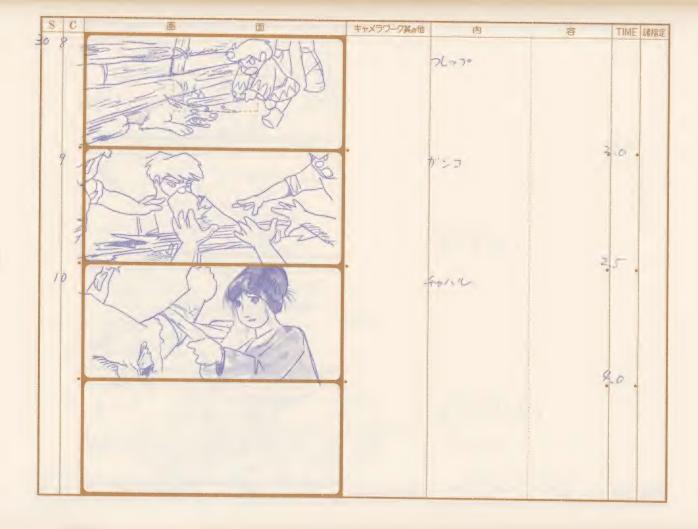

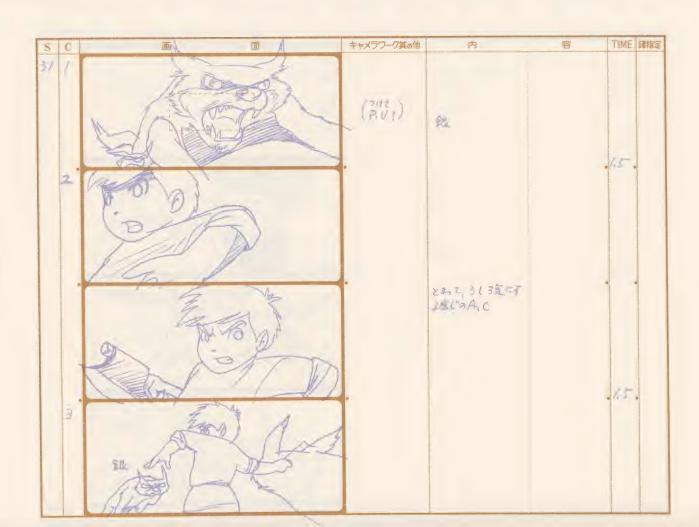

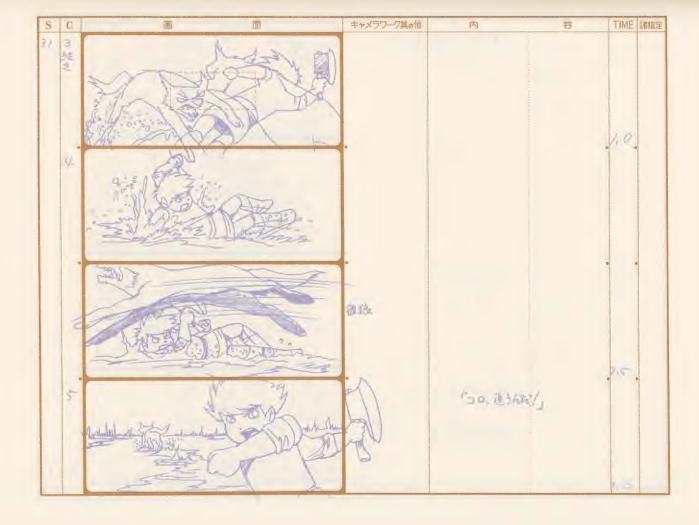
S	C	e	キャメラワーク其の他	内	容	TIME 諸指定
30	1		↑ ↓	3件を押のひこう から見もって一春に 下。 はなげて、 一春にFr.out		3.0.
	2			1落53皇, ワッと群水3発,		1.5.
	rs)			79 H Z.		2.0.
	4			つぶめる,		20

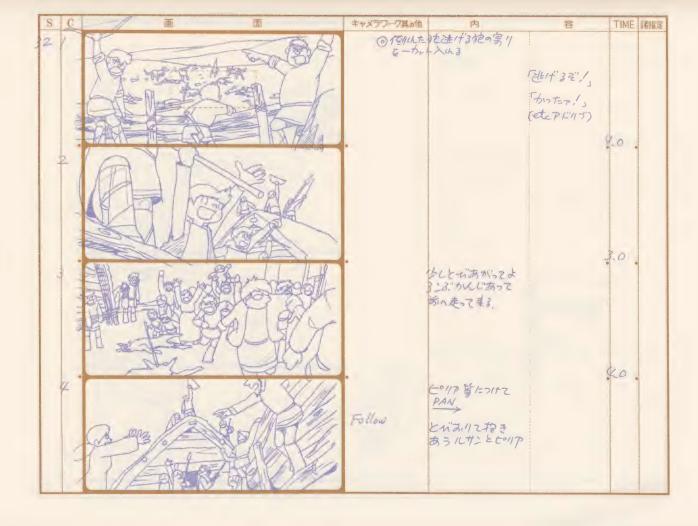

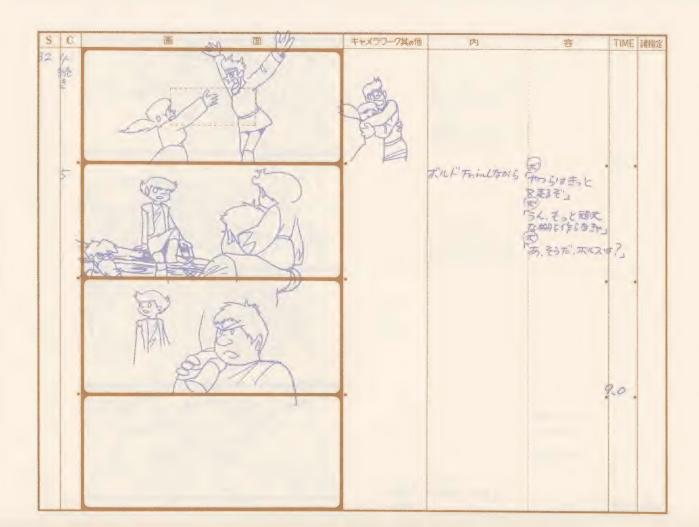

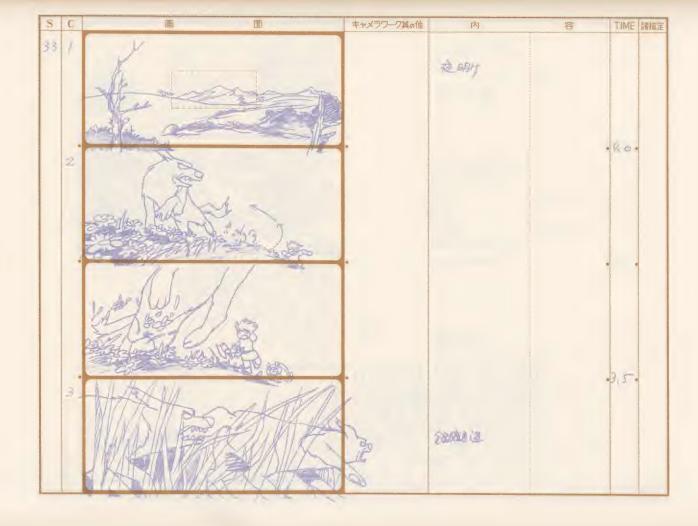

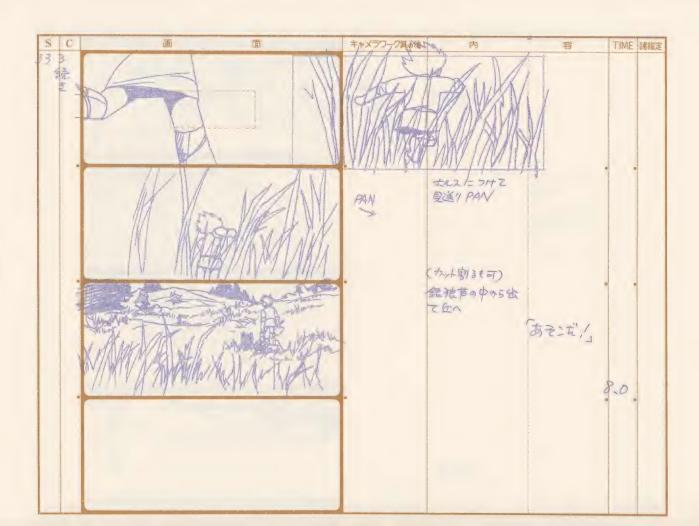

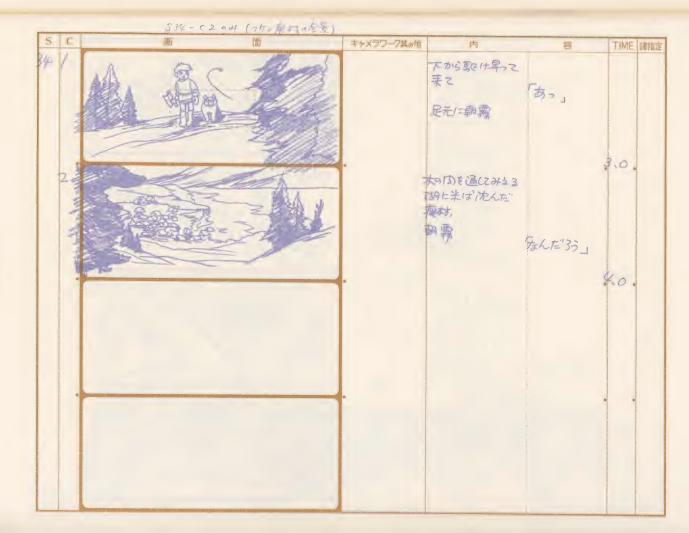

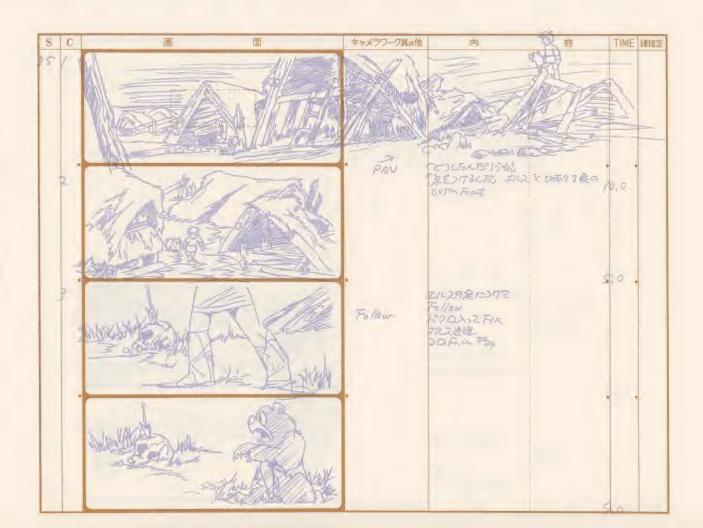

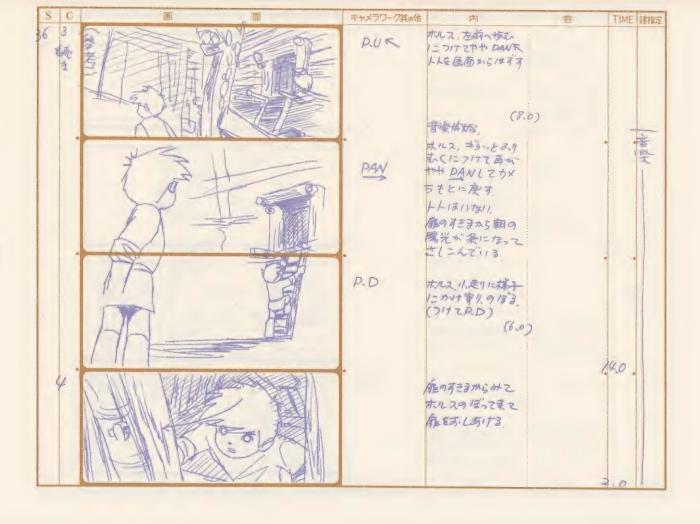

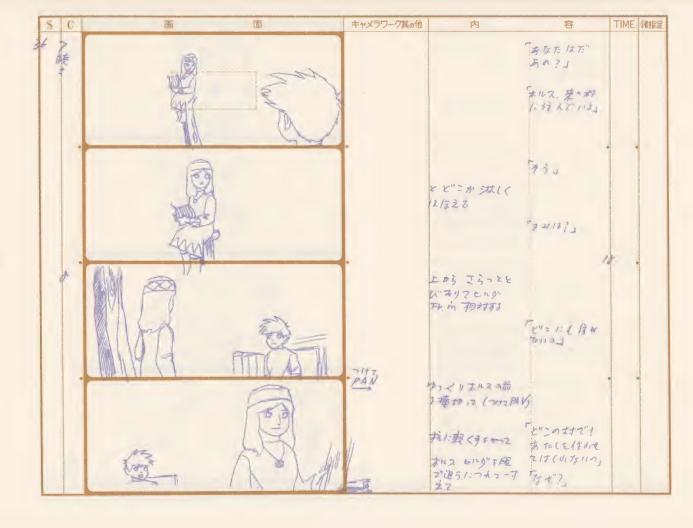

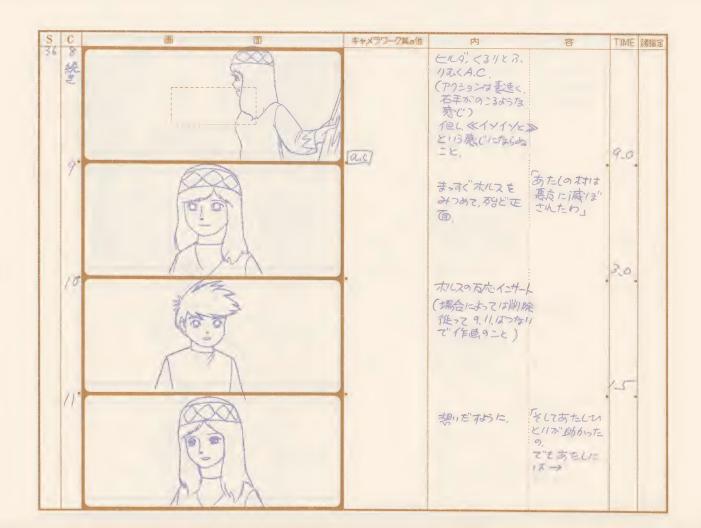

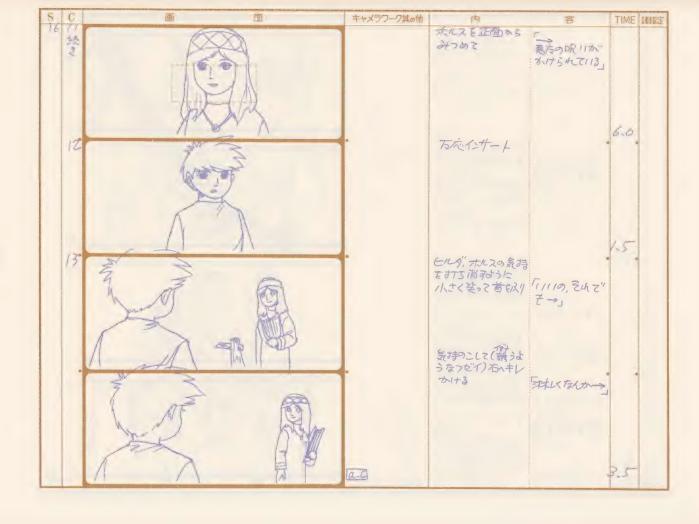

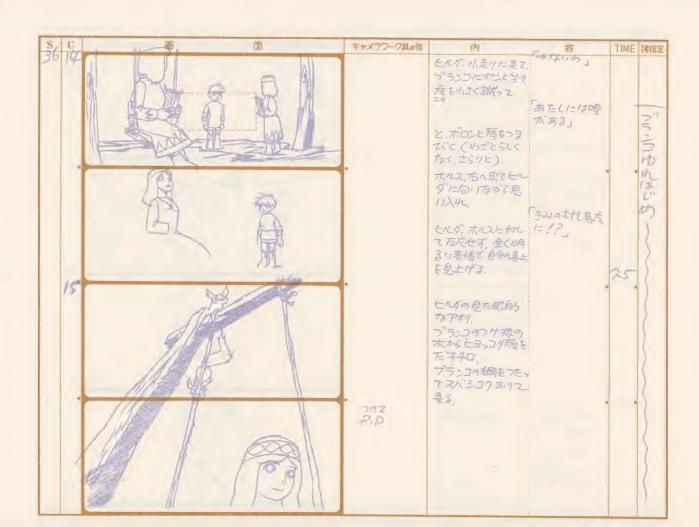

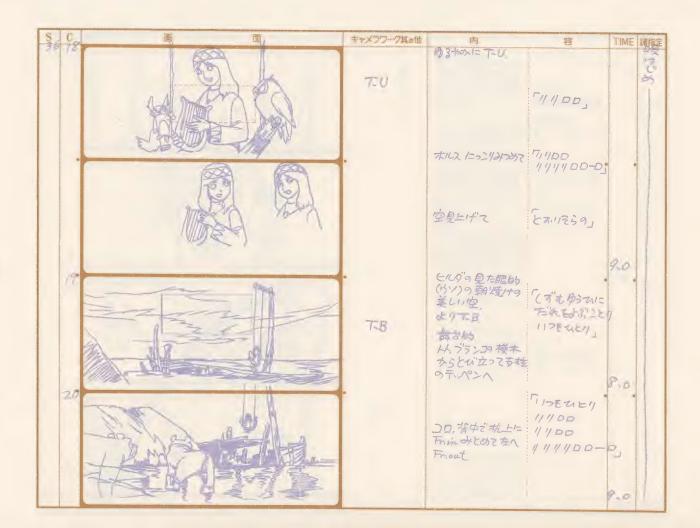

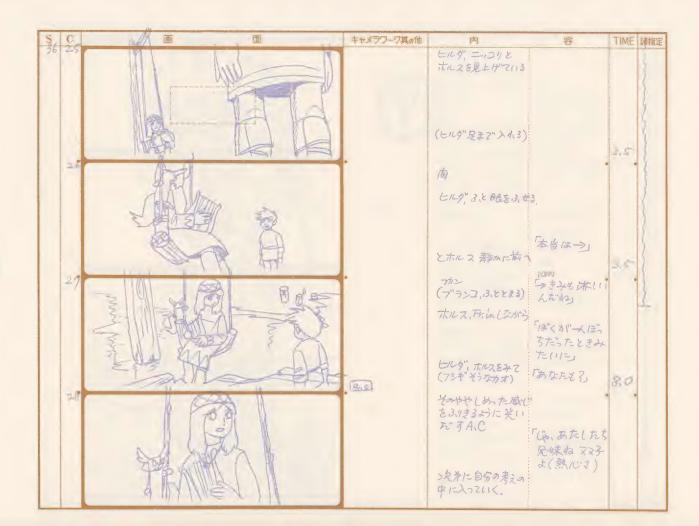

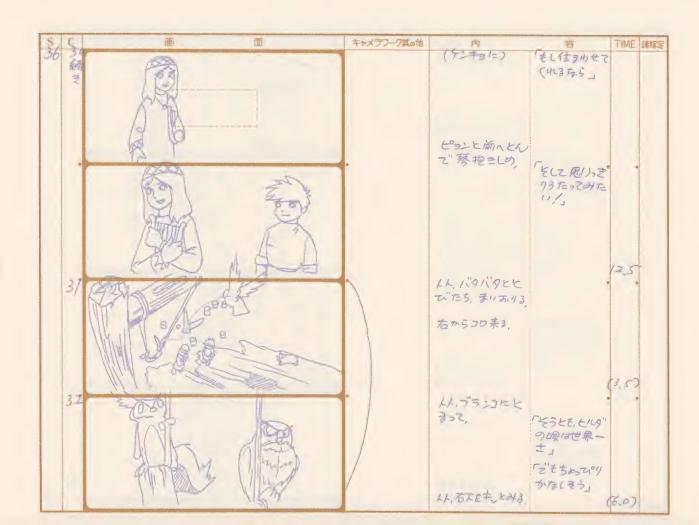

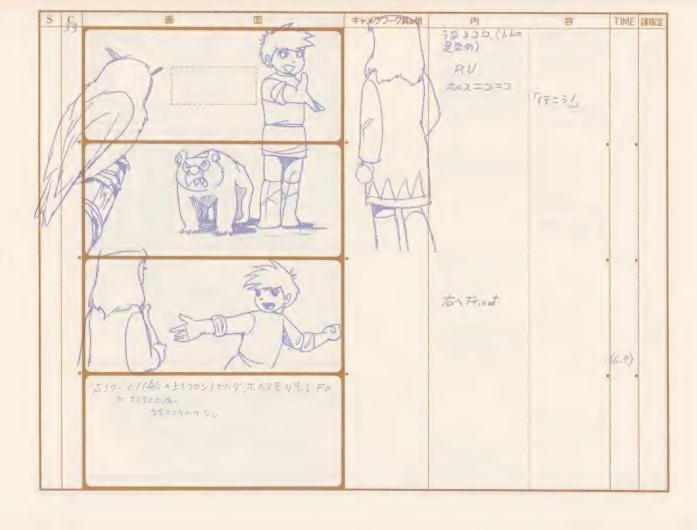

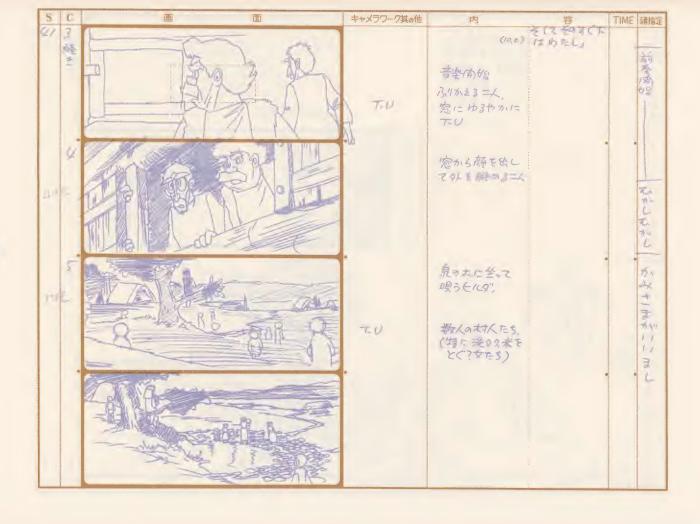

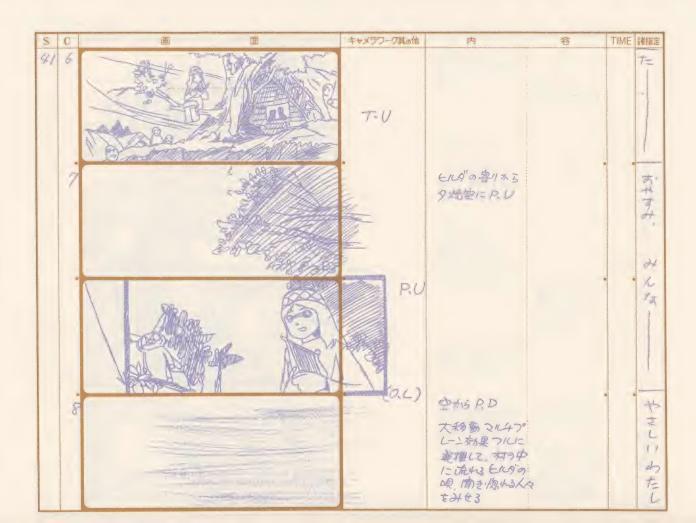

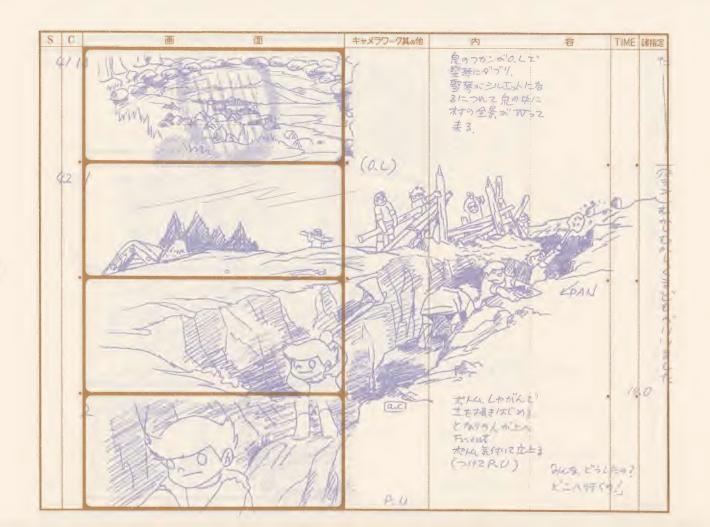

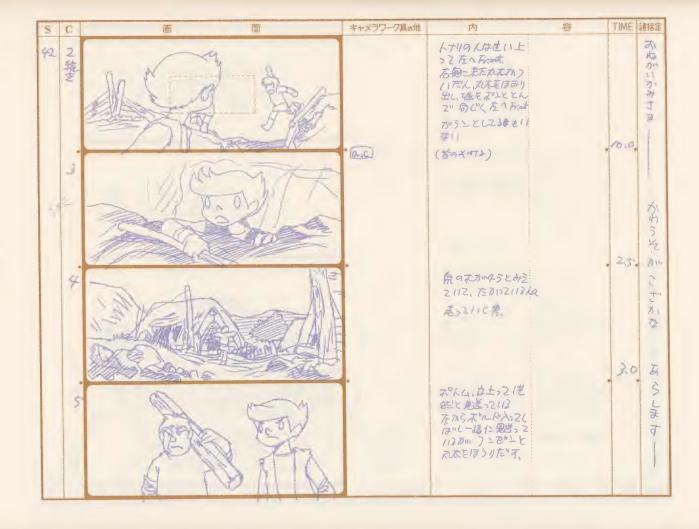

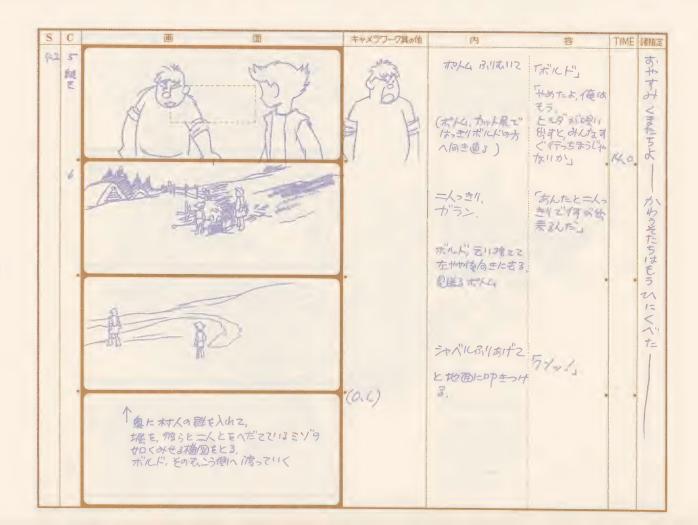

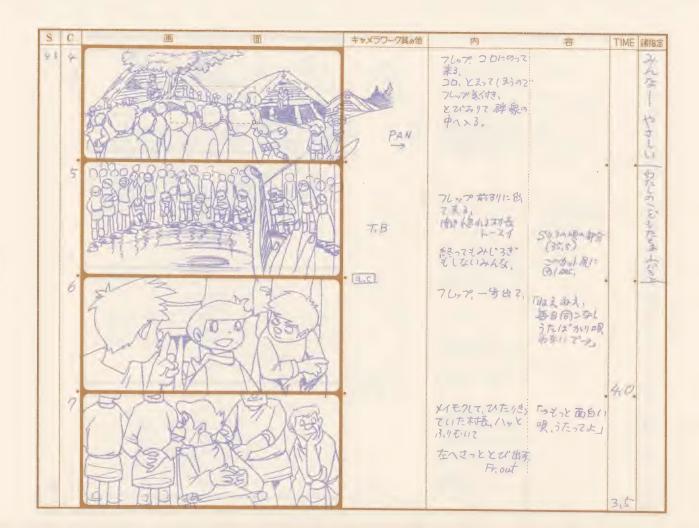

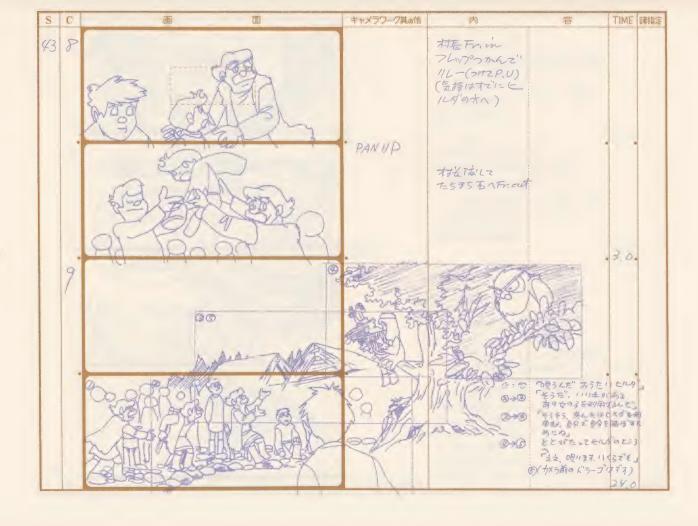

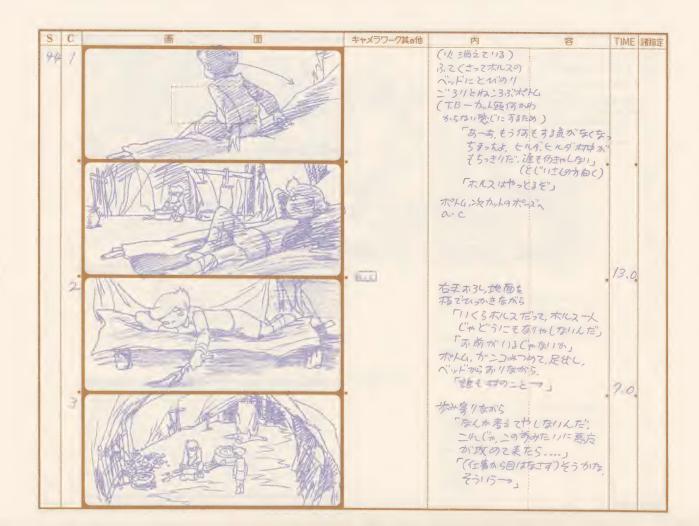

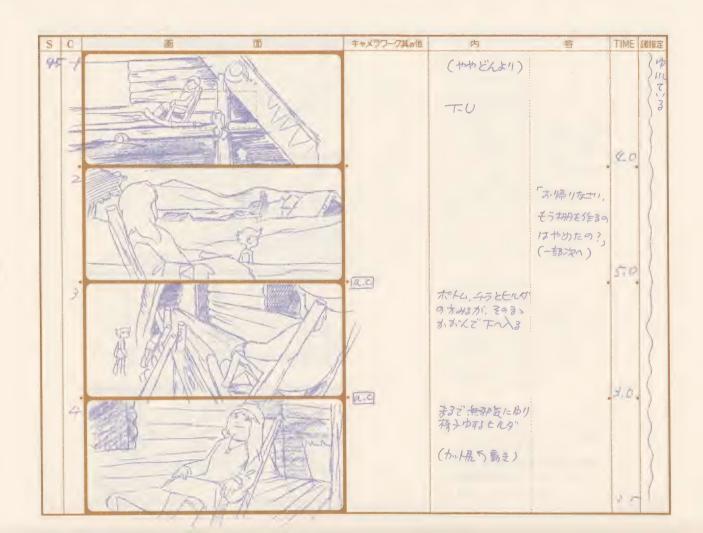

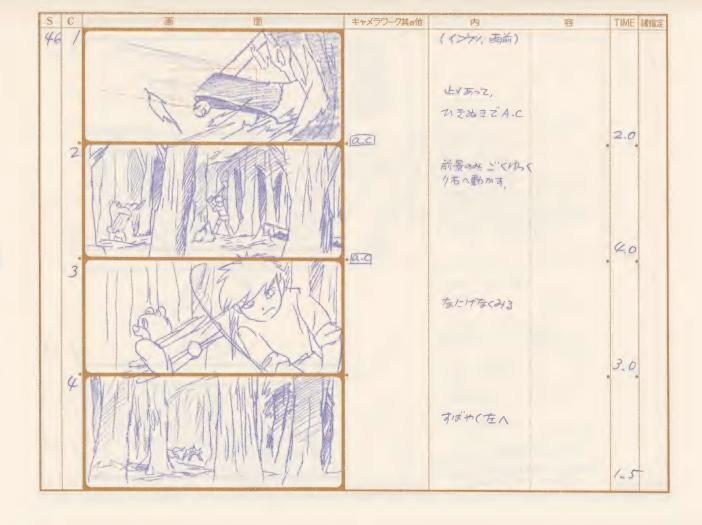

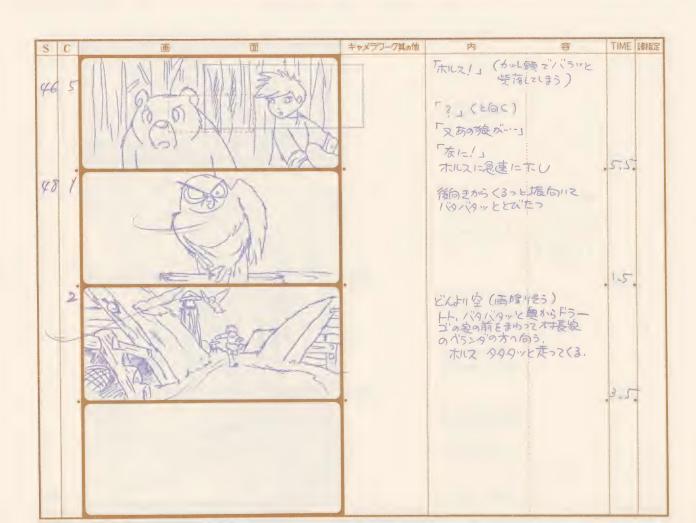

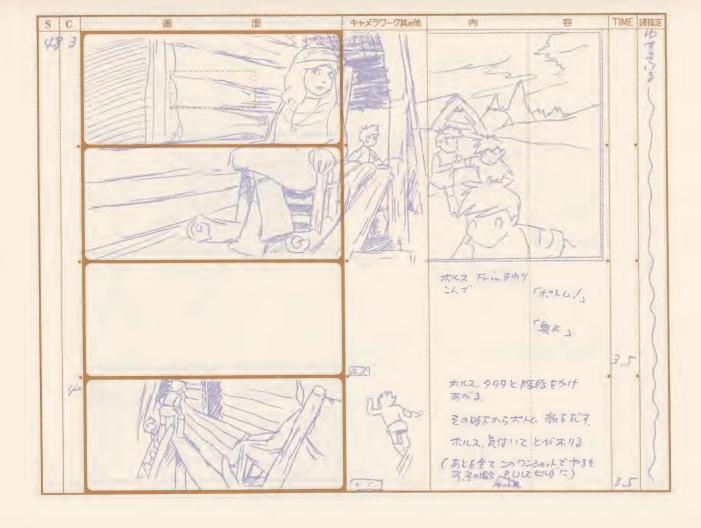

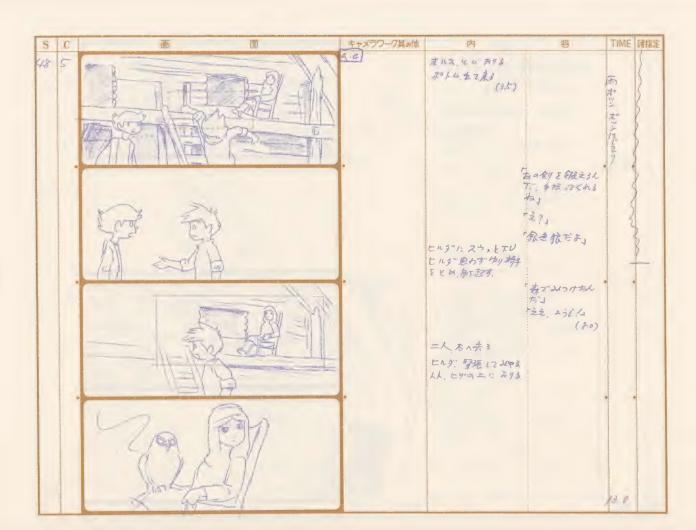

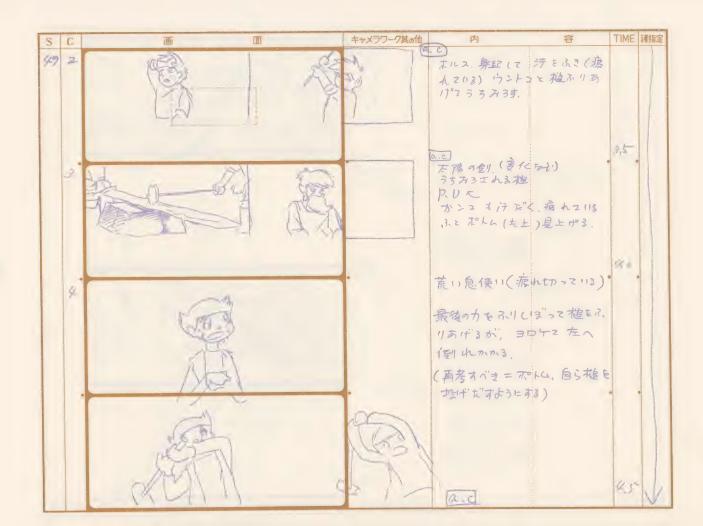

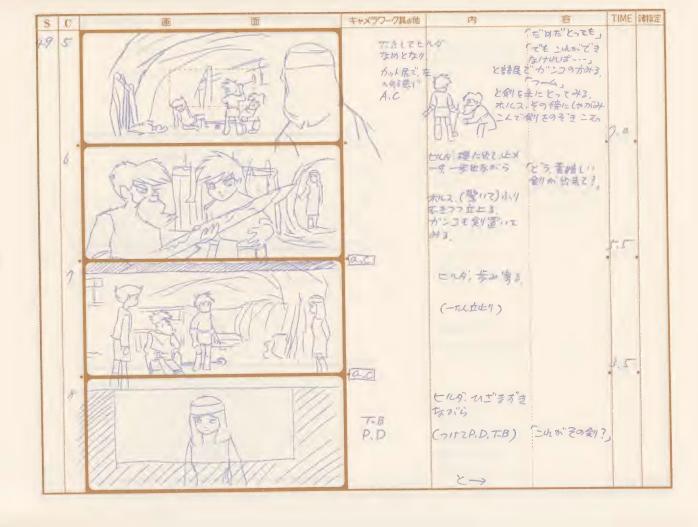

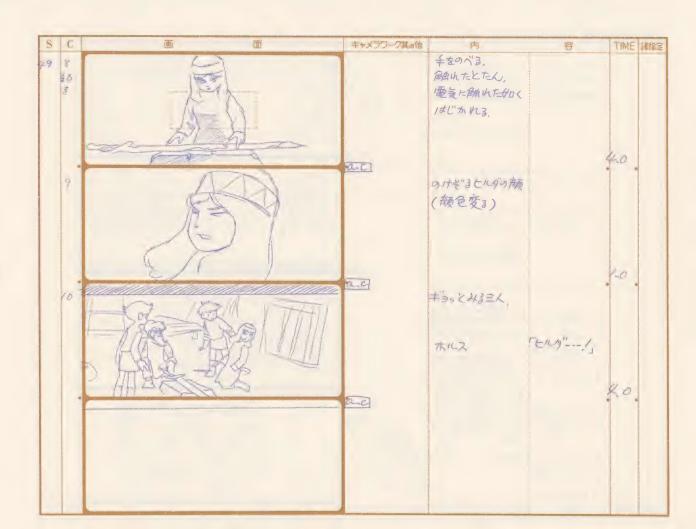

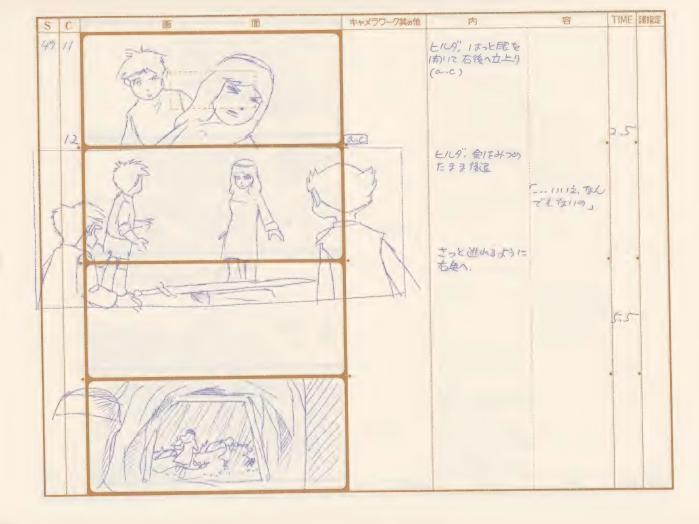

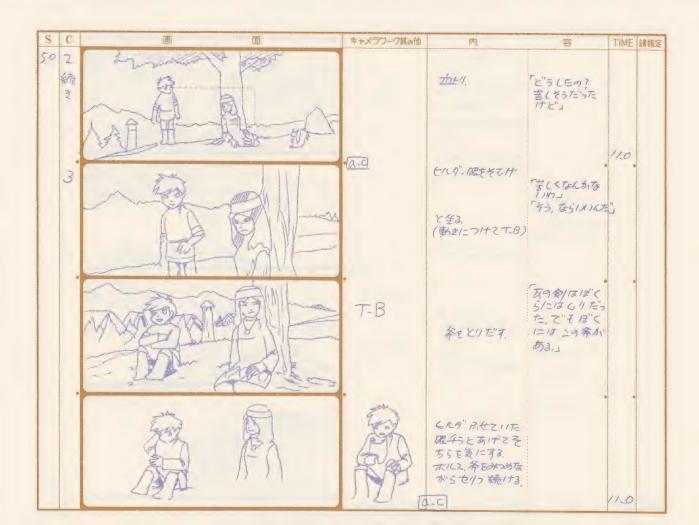

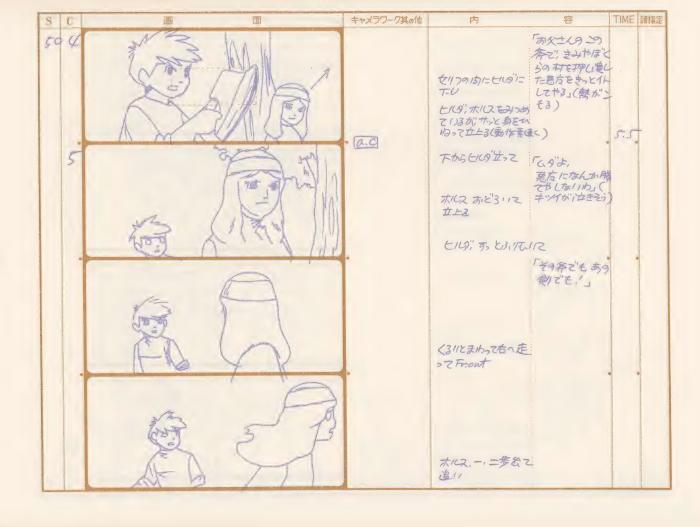

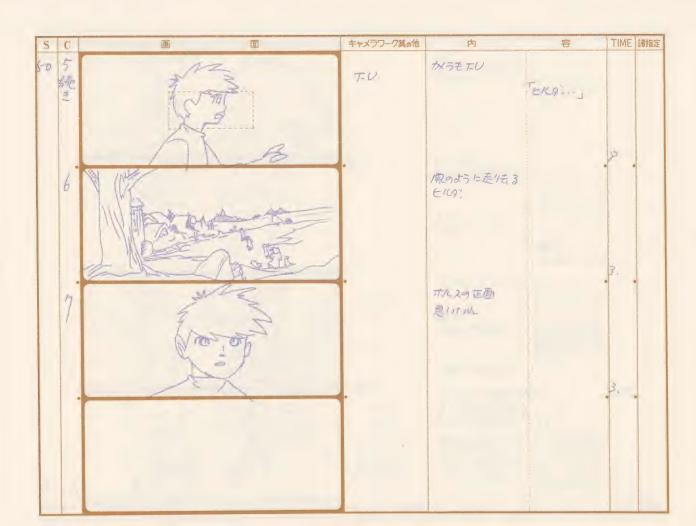

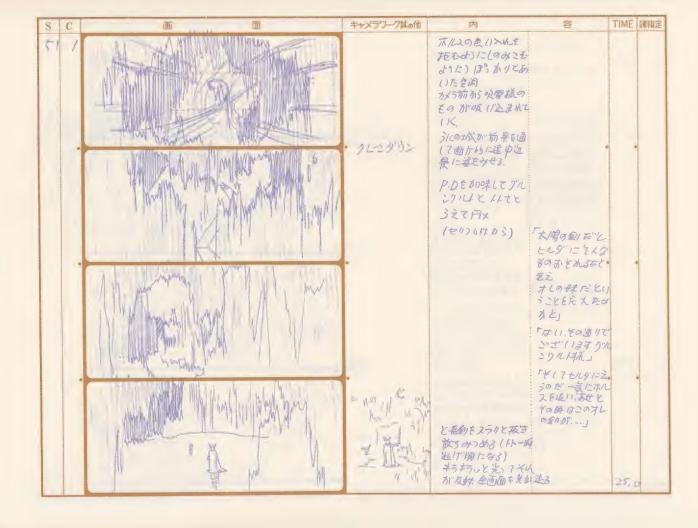

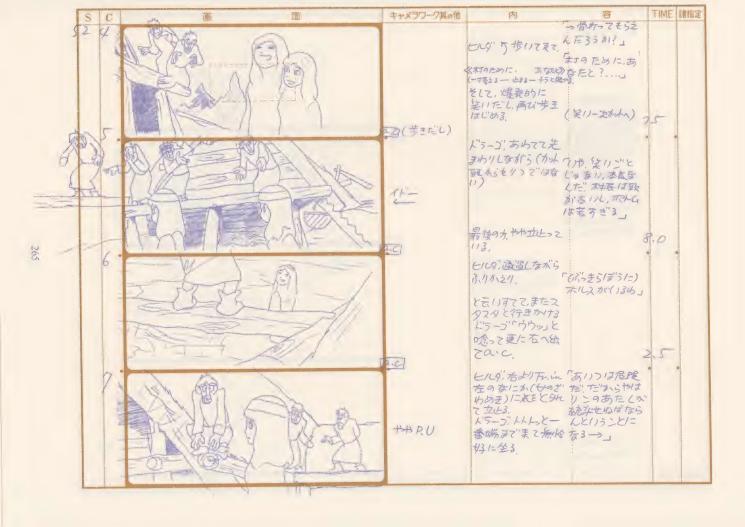

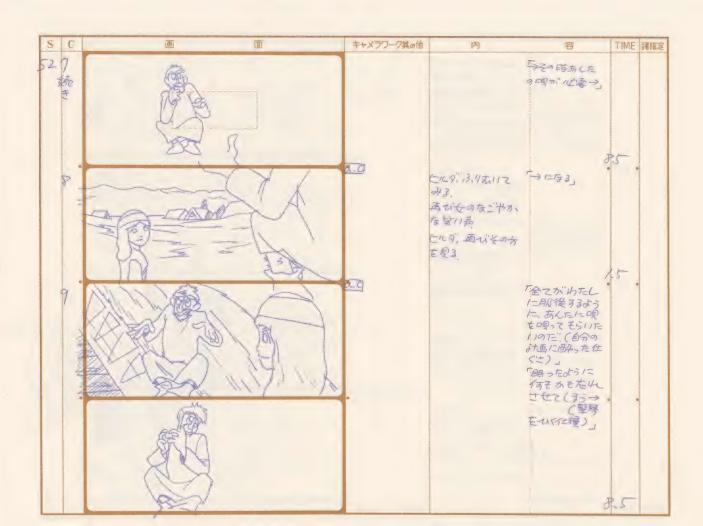

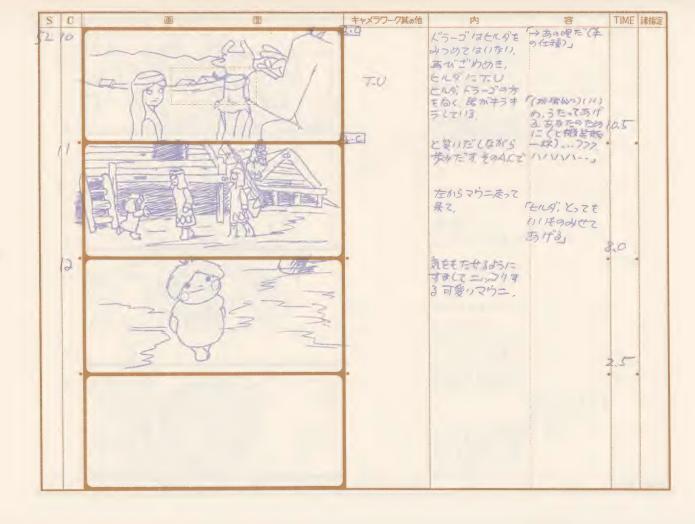

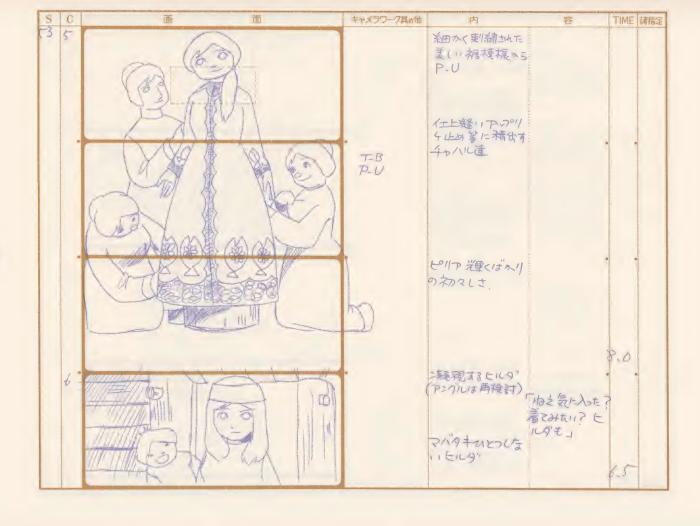
264

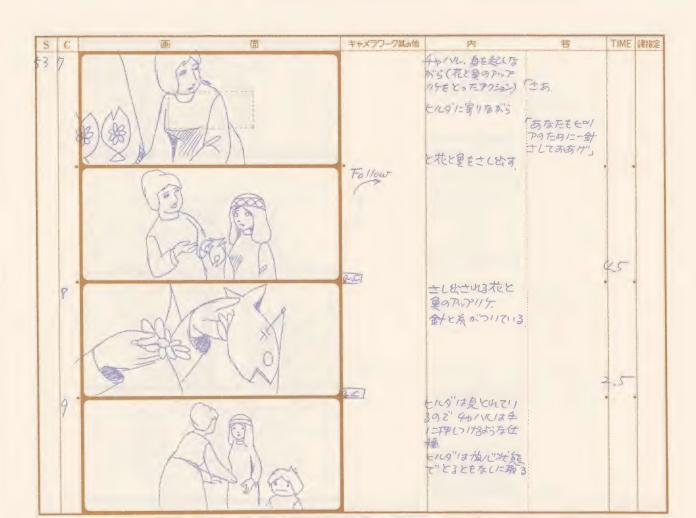

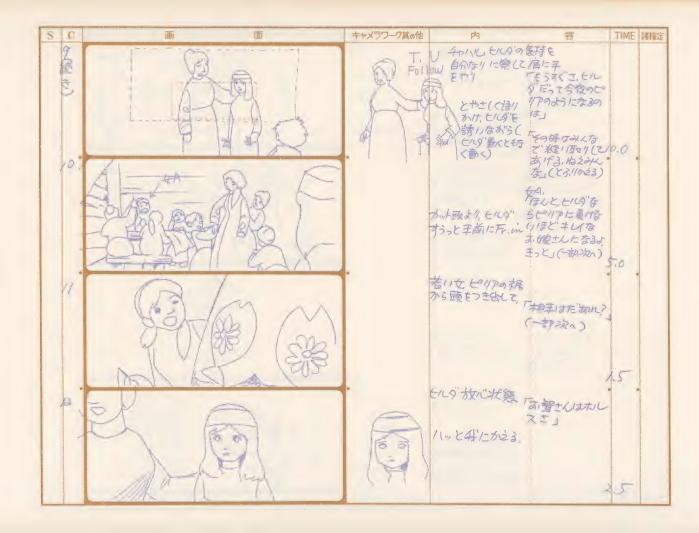

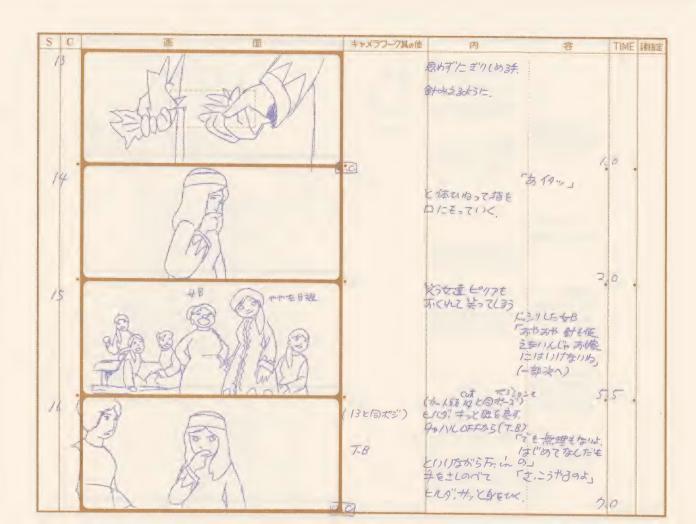

S	C	1 1	キャメラワーク其の他	内	容	TIME	諸指定
S F 3				真白つからたからせかいさしこんだっないできない。またいなどではながある。またが、ないないないないないないないないないないないないないないないないないないない			001012
	2			ピリア,ガメラ右キリキリ(モルダル)可憐に 当かいザニコッと検 対する(初々しも) 他の女をちもニッコリ		4.0	
	3			じっとみつめる といか		2,5	
	4.		<u>a.c</u>)	(オンルイ)に白り表現り (京・菓(ファーニ歩台 る こいらり。 ピリアは、初々しいは れかりましま、可場合 身のこなして、こにらり		2.5	
		1		のかんあい(いか)		4.0	

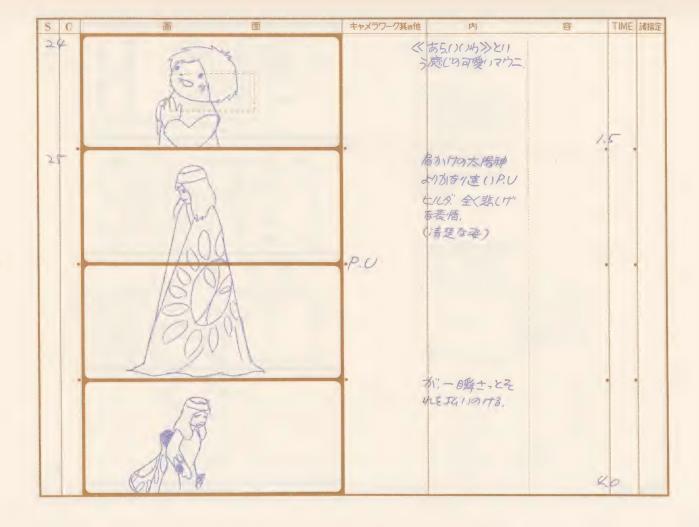

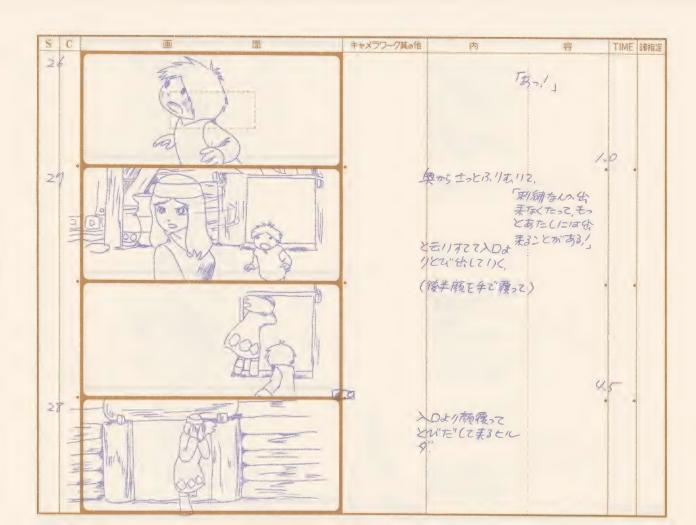

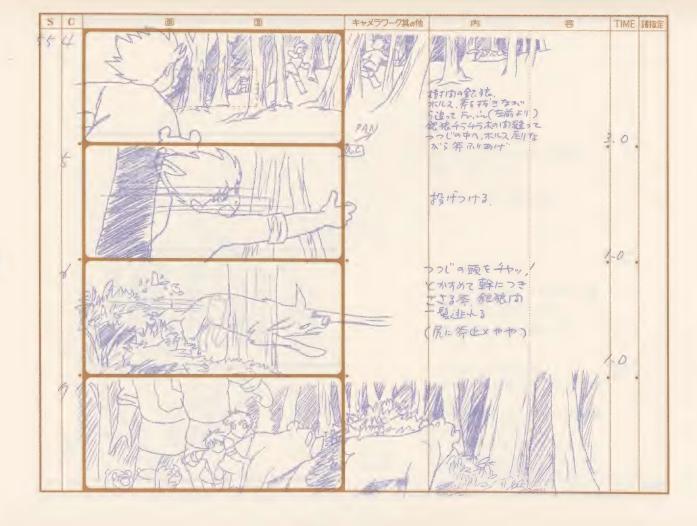

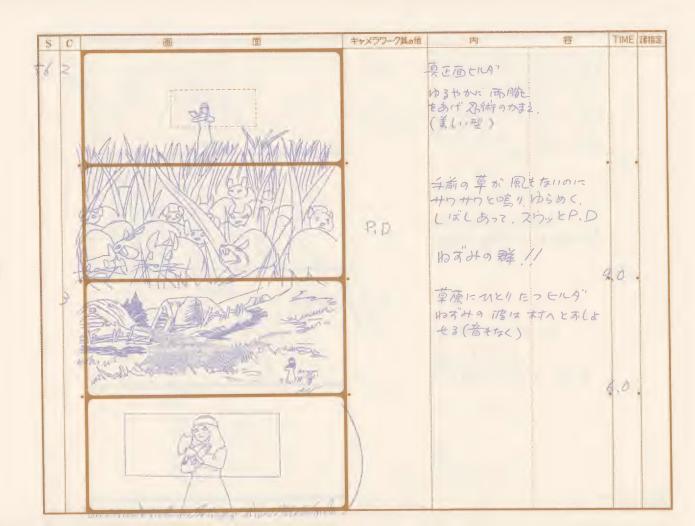

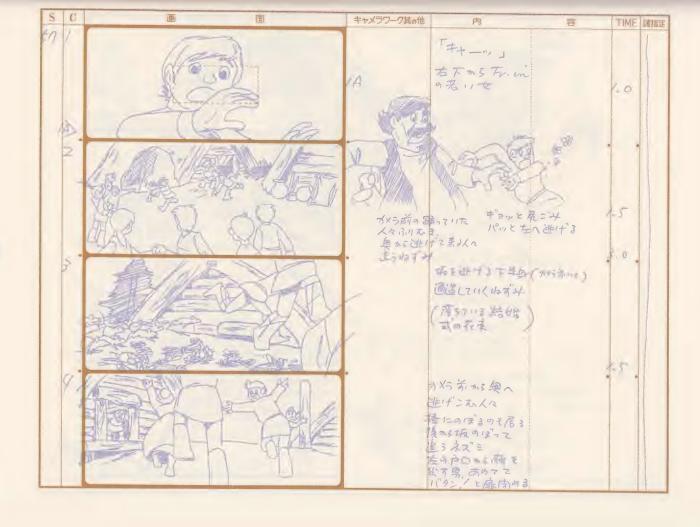

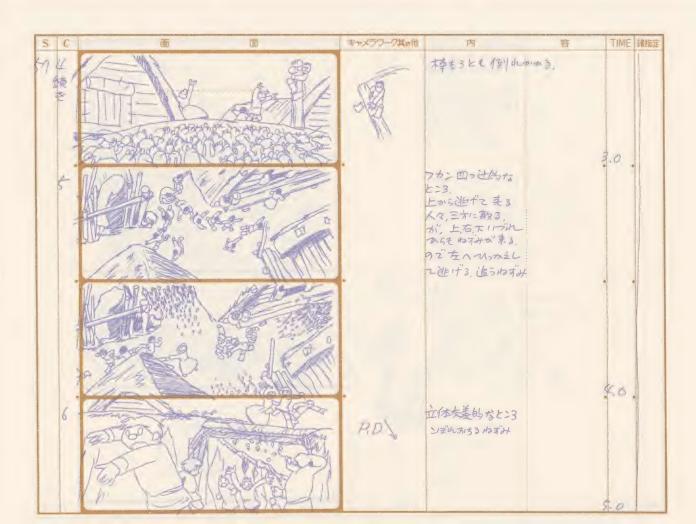

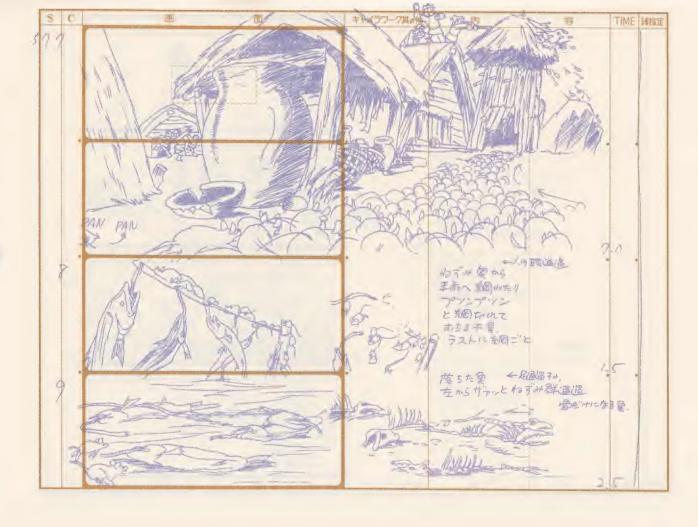

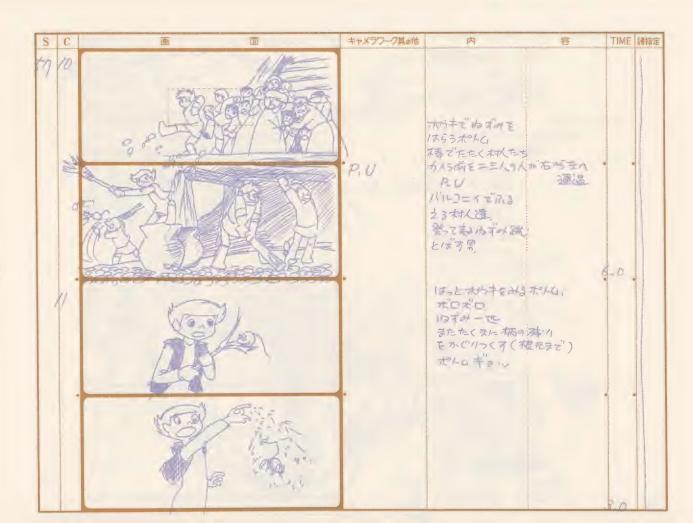

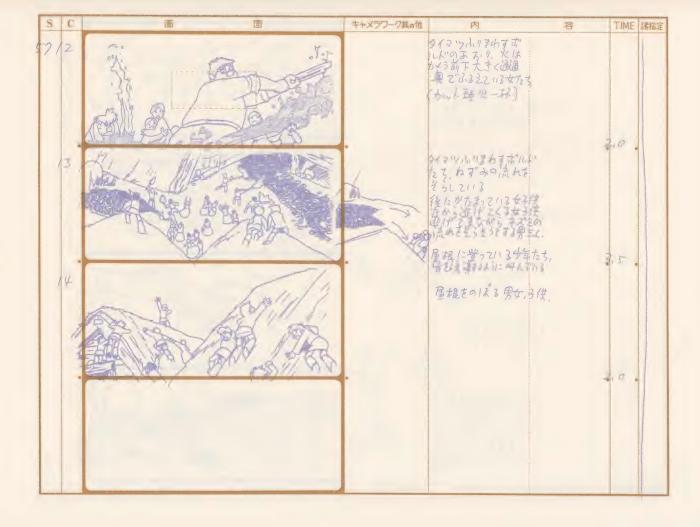

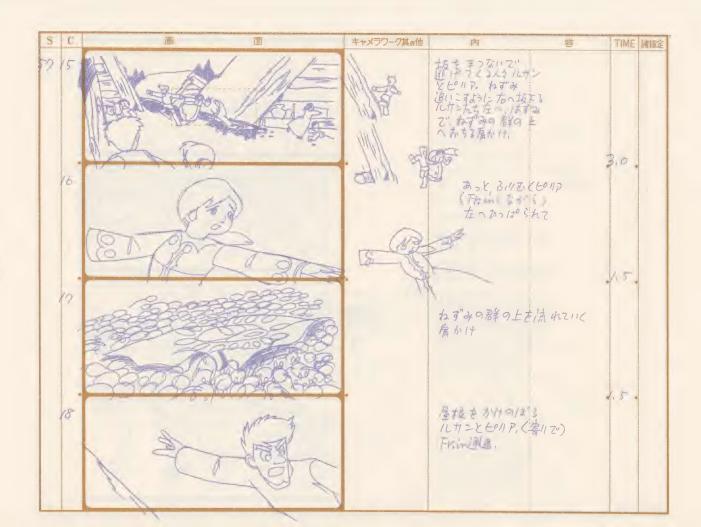

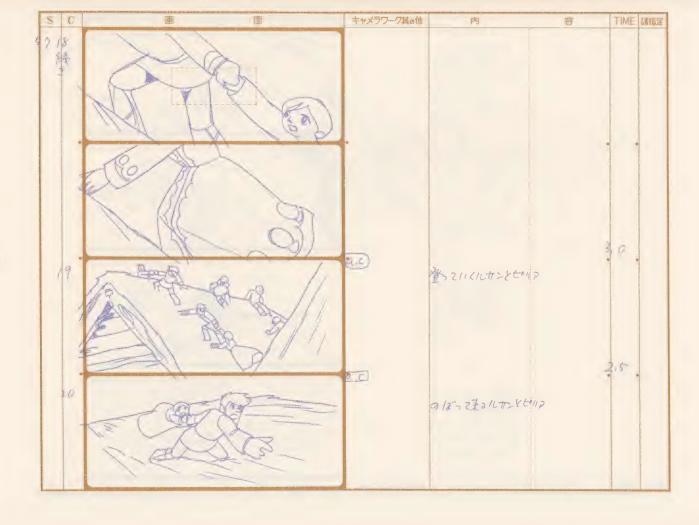

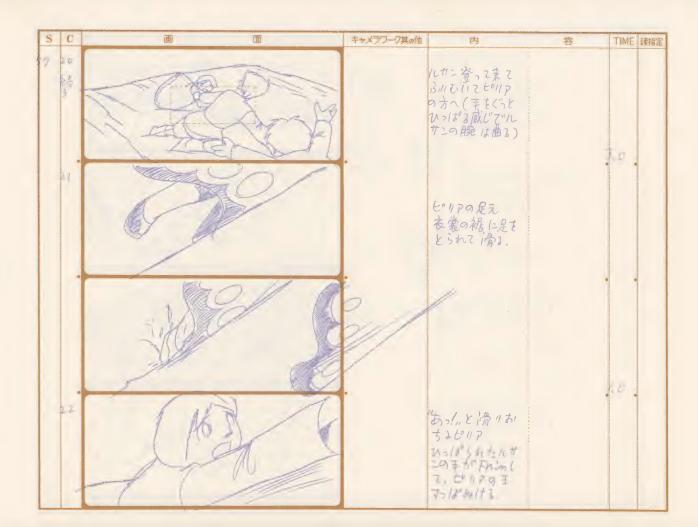

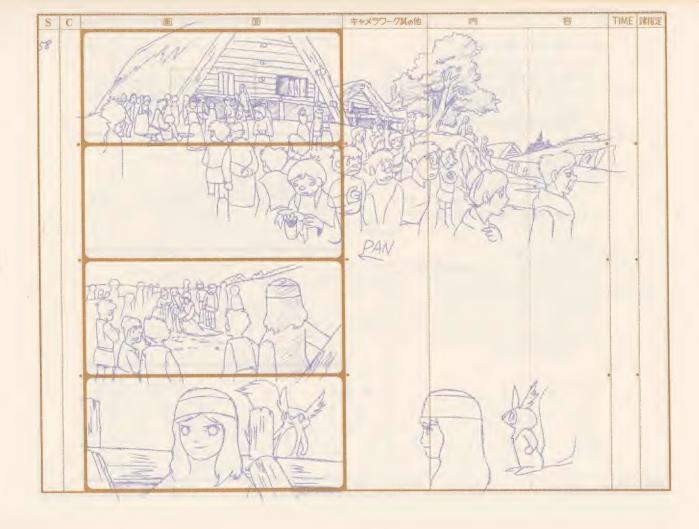

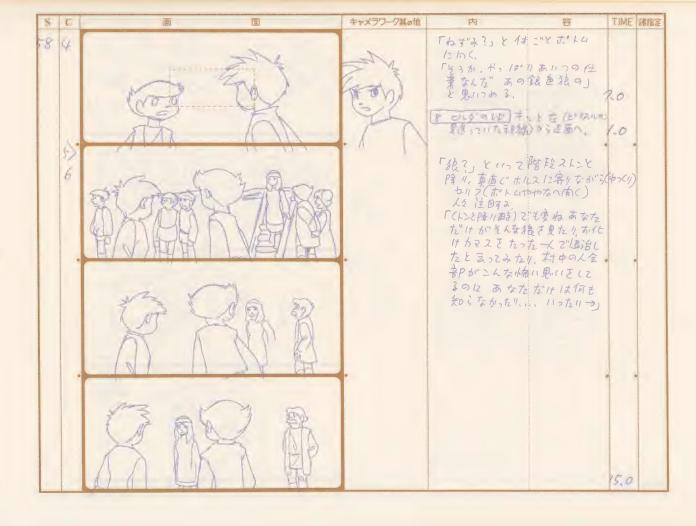

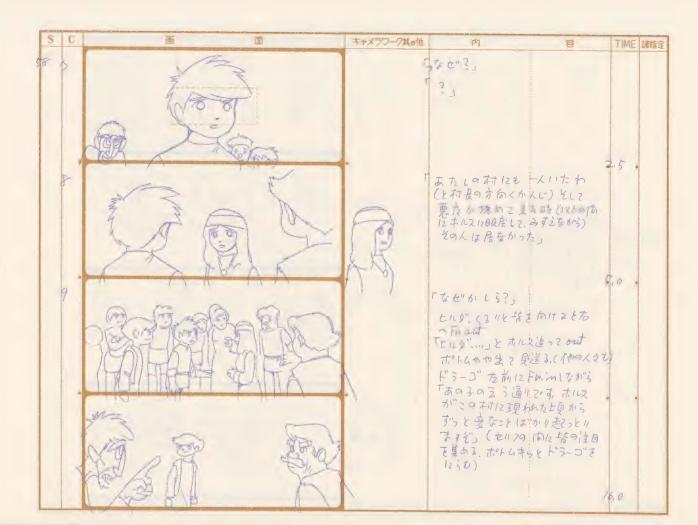

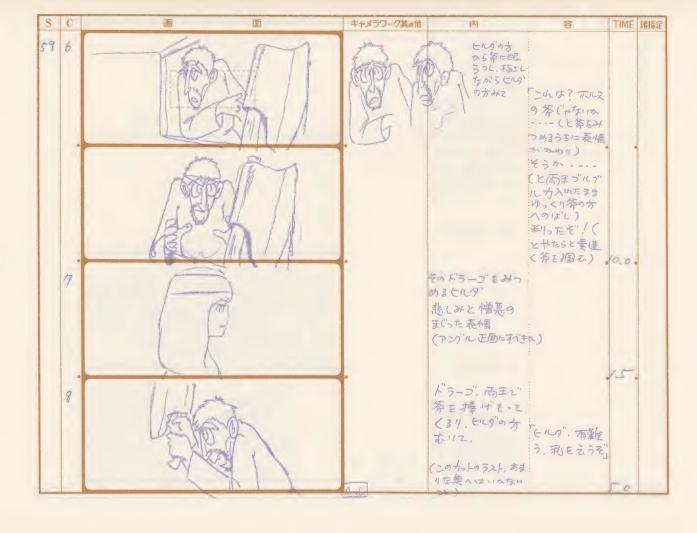

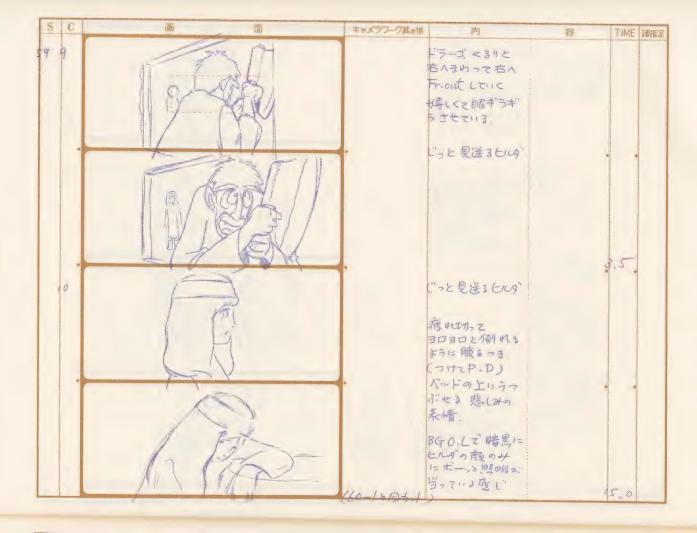

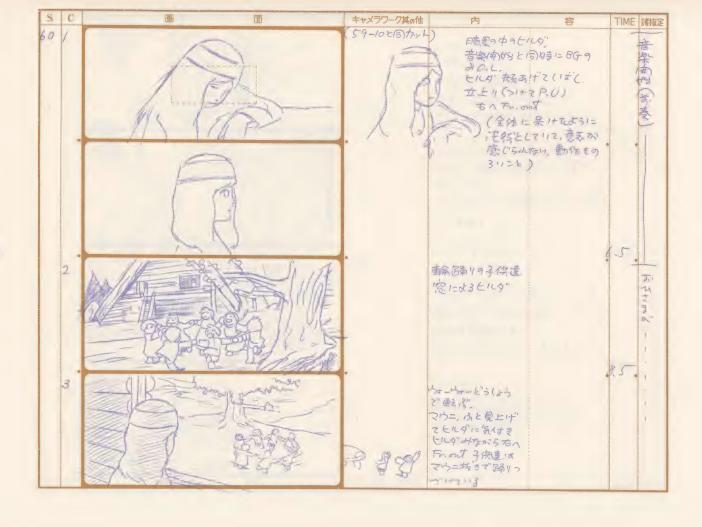

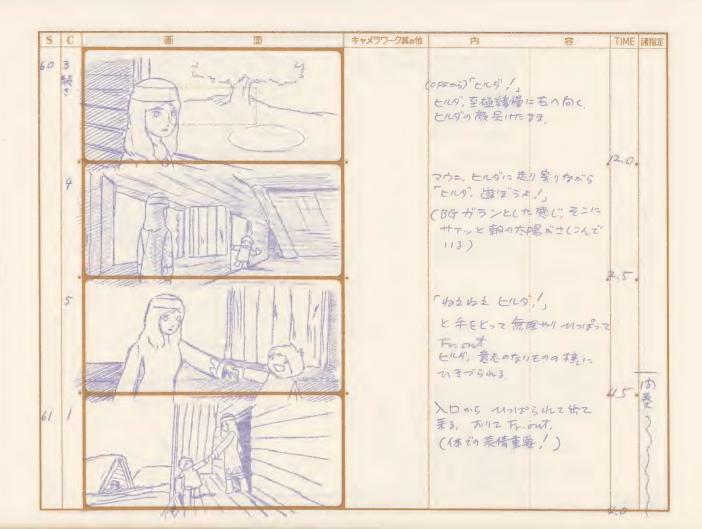

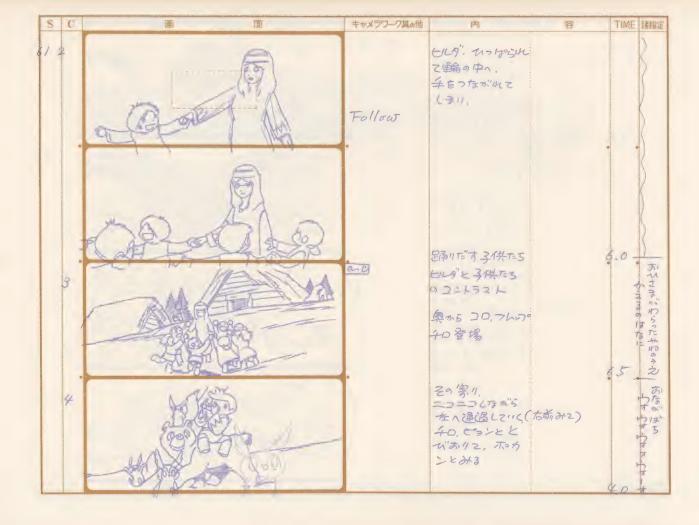

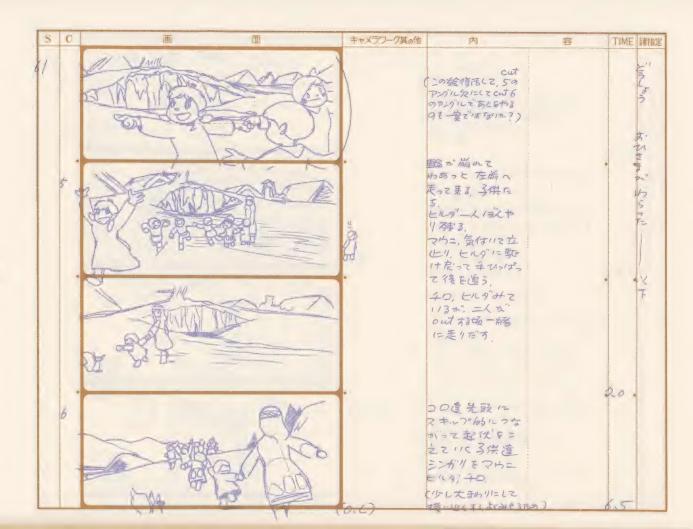

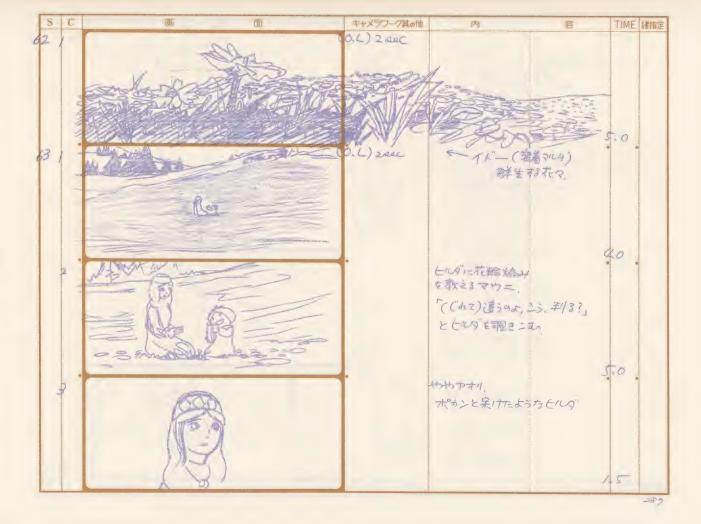

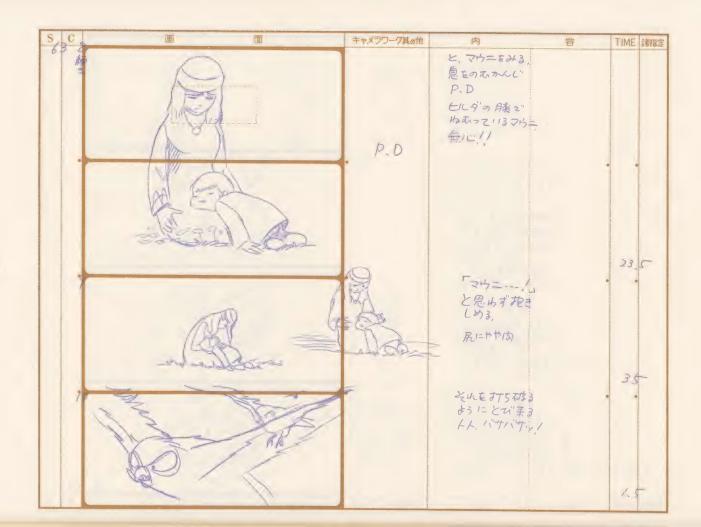

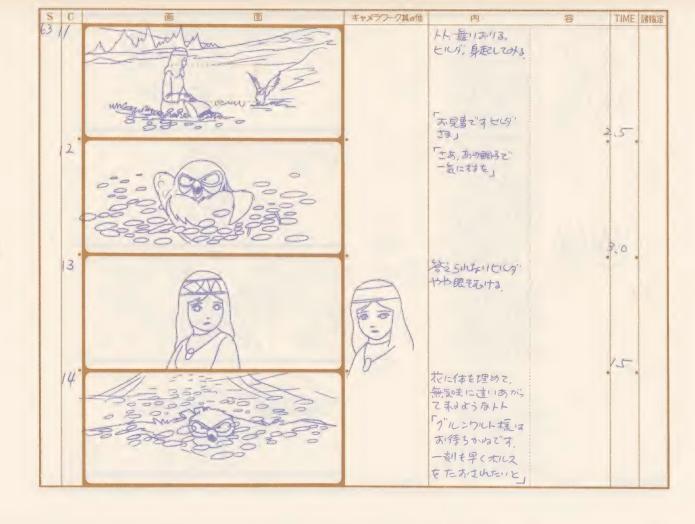

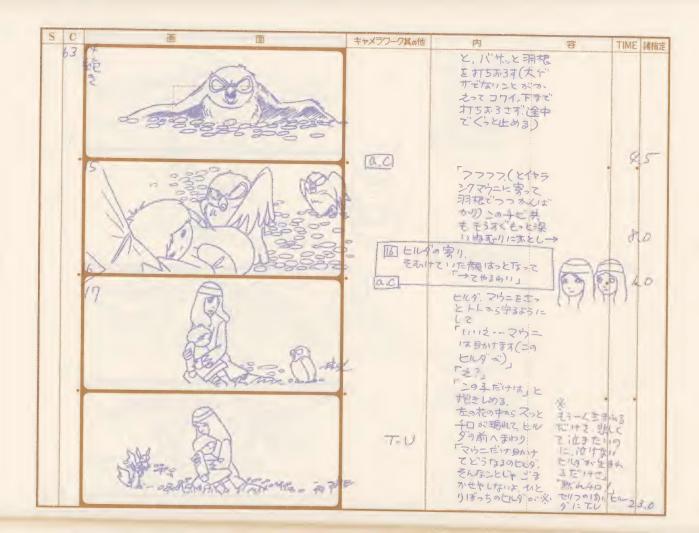

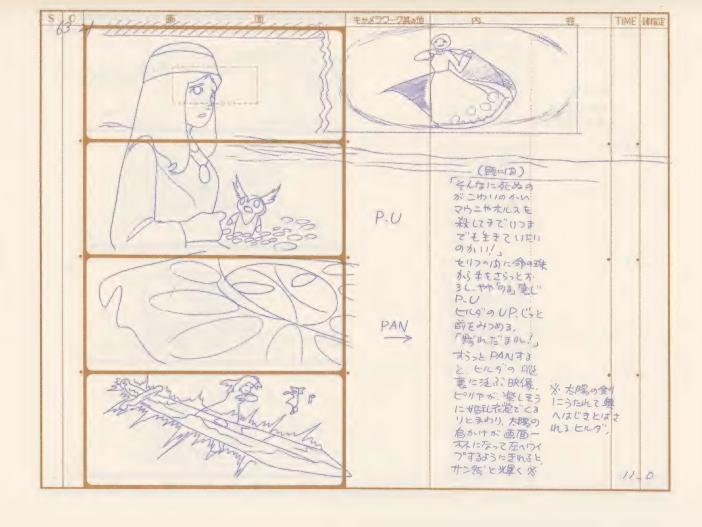

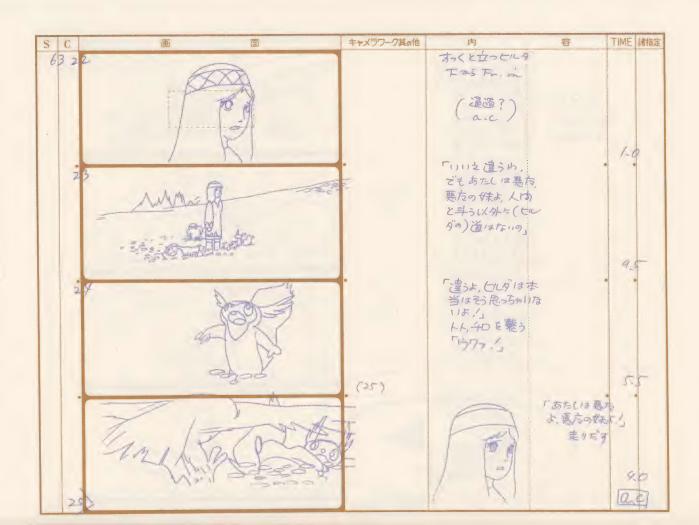

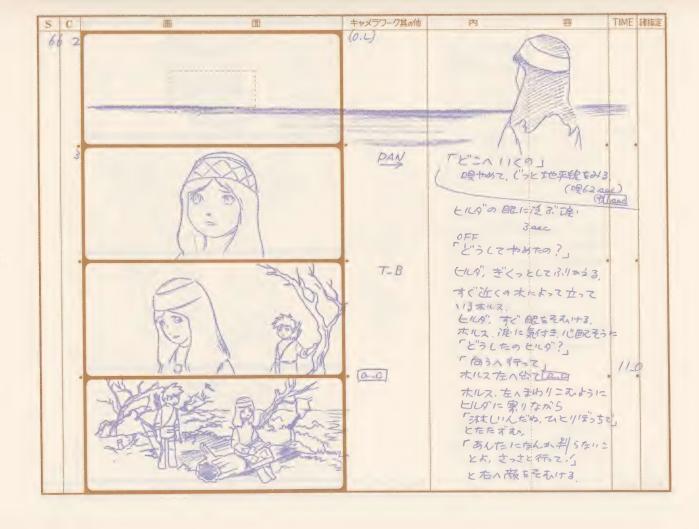

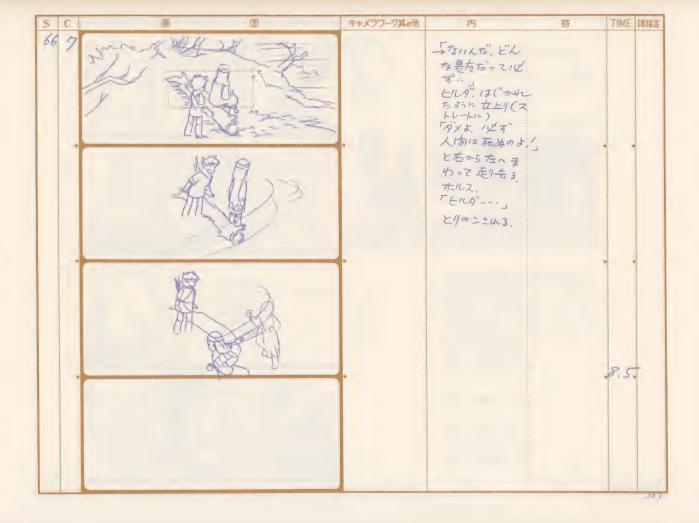

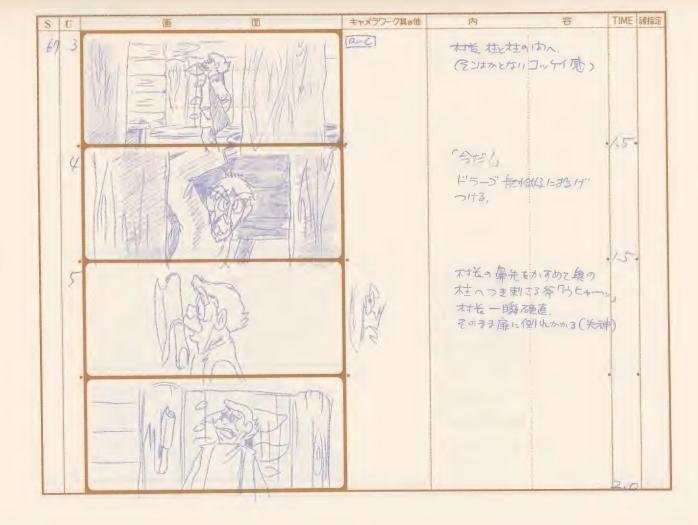

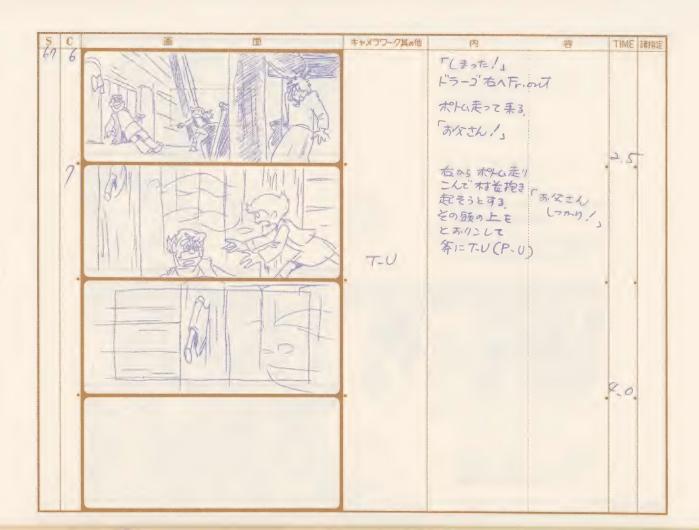
-		565 シーンはなし					
S	C	画面	キャメラワーク其の他	内	容	TIME	諸指定
(65 LR			PAN	「ありて、うたの	ないことり」		
			• (0.4)	うたをきさつける 石へ下r.ont	₹C2		
				「どこから きち	91		
68	1		(0.4)	ホルス 右か5 Fi ききほれる。			

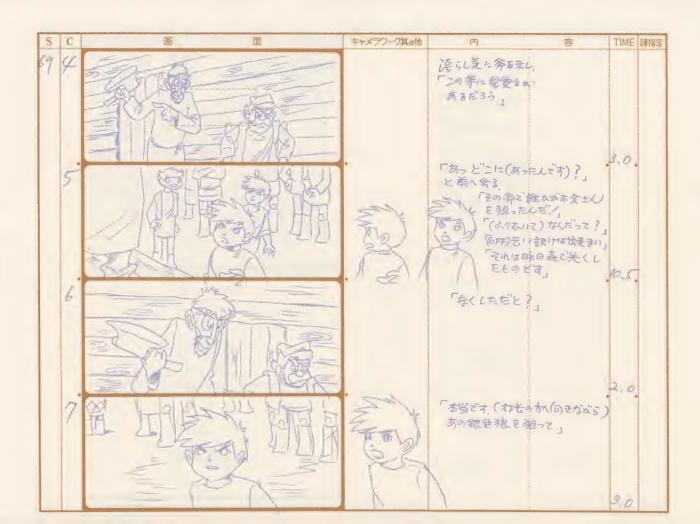

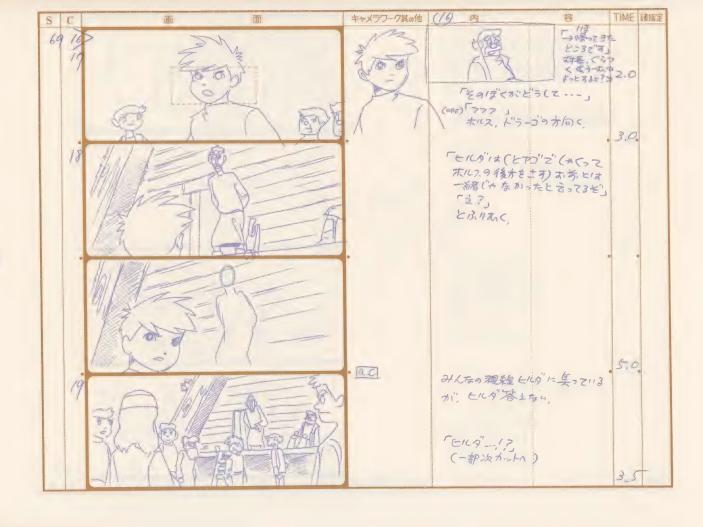
25

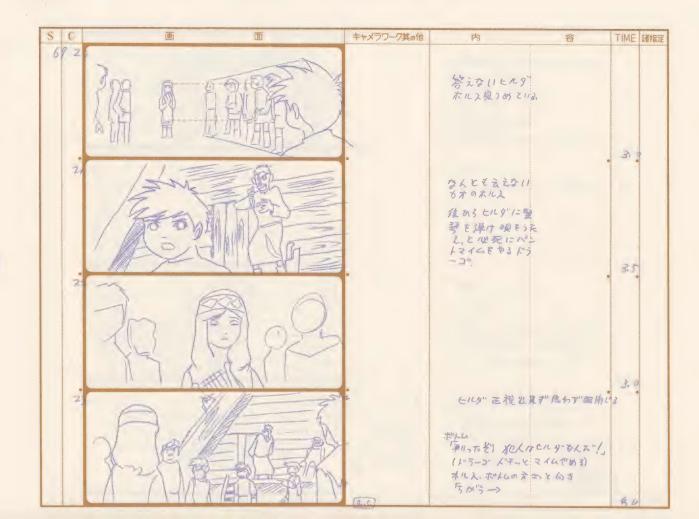

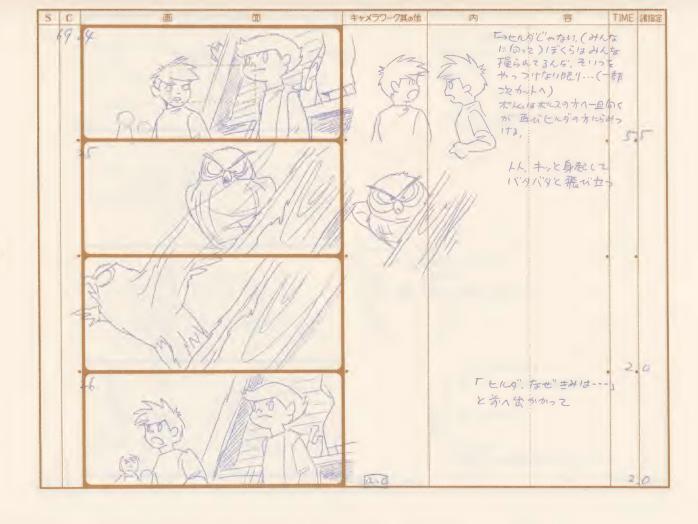

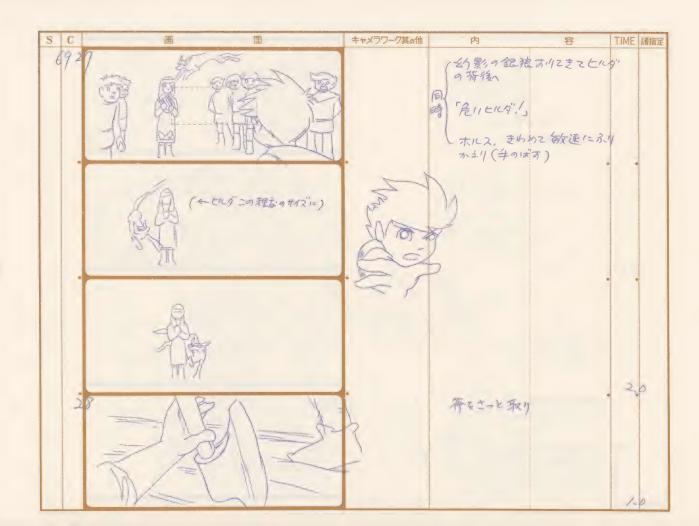

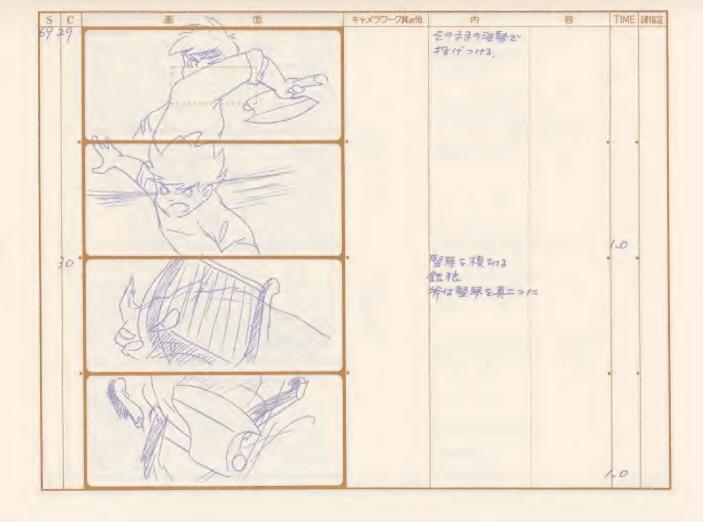

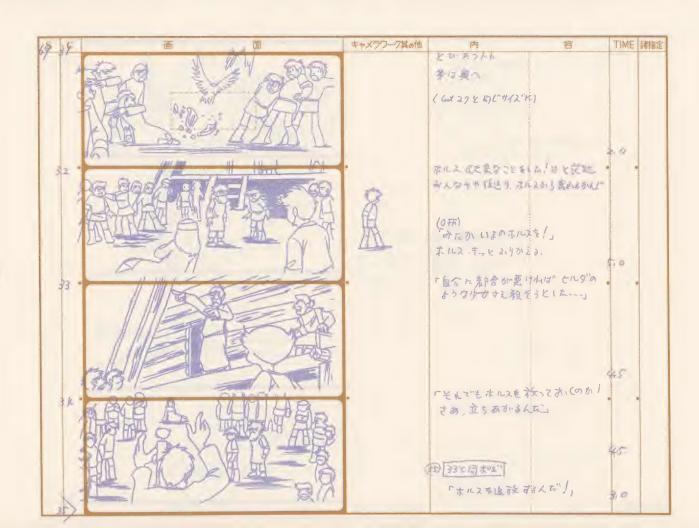

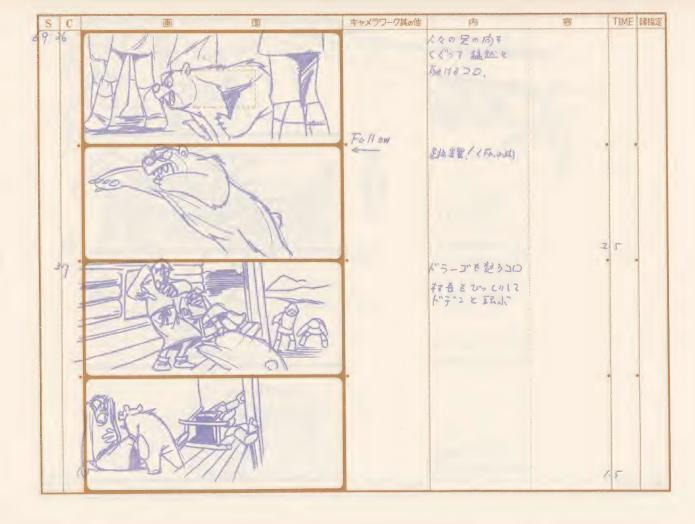

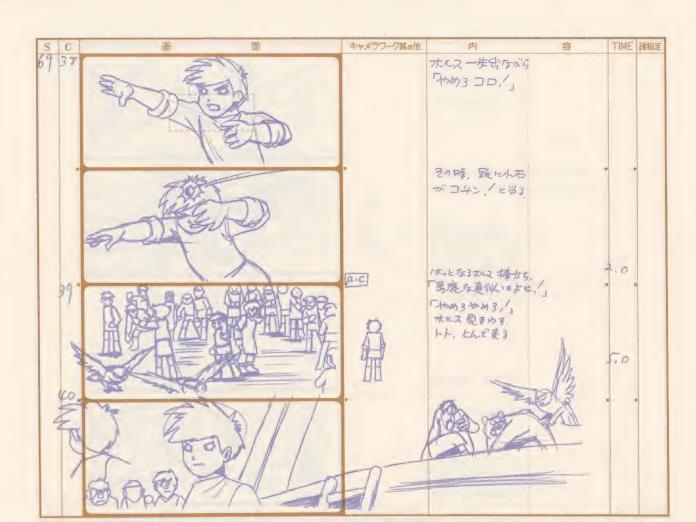

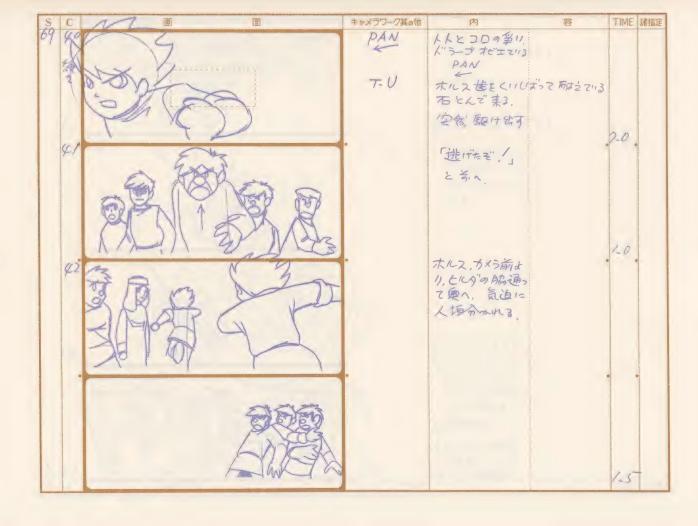

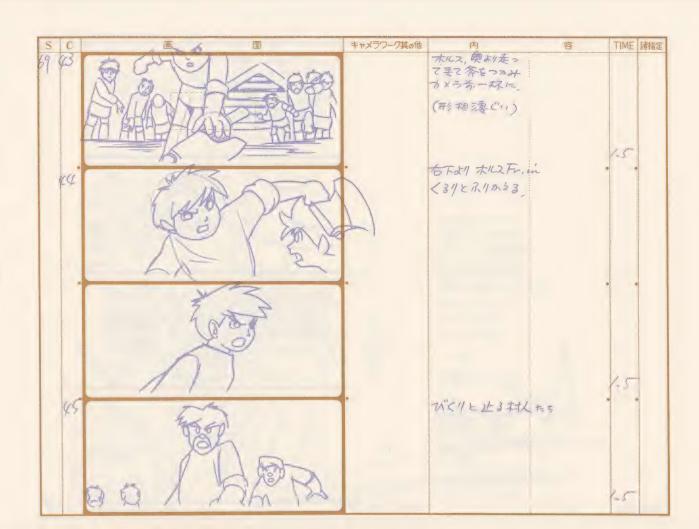

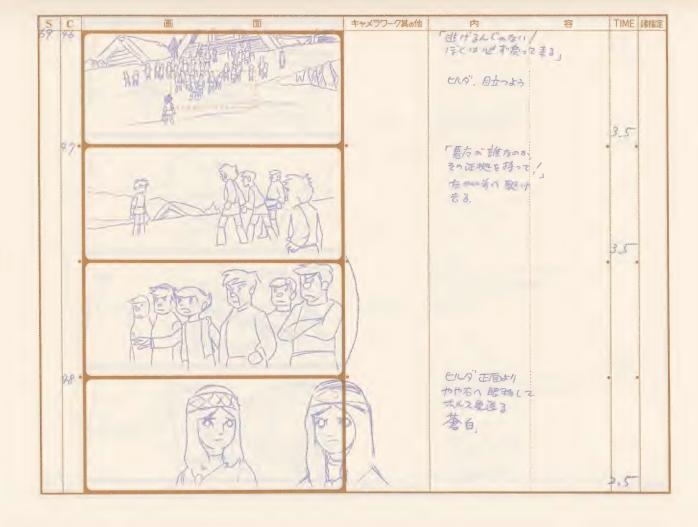

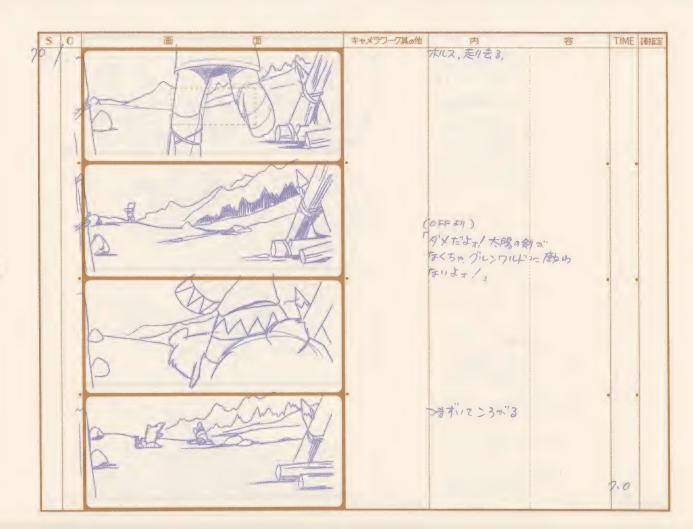

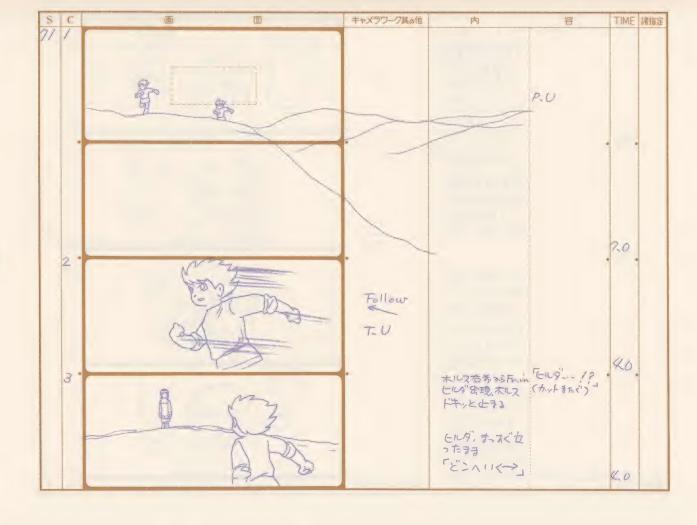

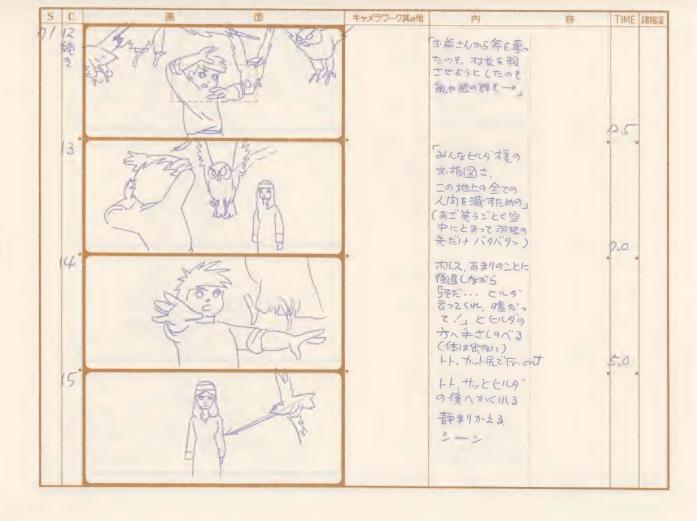

342

SC	画面面	キャメラワーク其の他	内	容	TIME	諸指定
7/10		(正面に)	トト、ハサハサルとなりてる。 (本は、身もとれ)		K0	
(/			ち飯を出ては、 でとれず程はな、 悪たがルンりルト 標の御味様 だ」(眩惑) とれがは表情 変とかり		6.0	
/2			たにこうそだし カメラ前からトト、ホルスをながるようにとんで、まつかりつく無の他に、リッサルでサイルサインではいるがある。 はない、ではいるからにといる方というできます。	- 1	•	

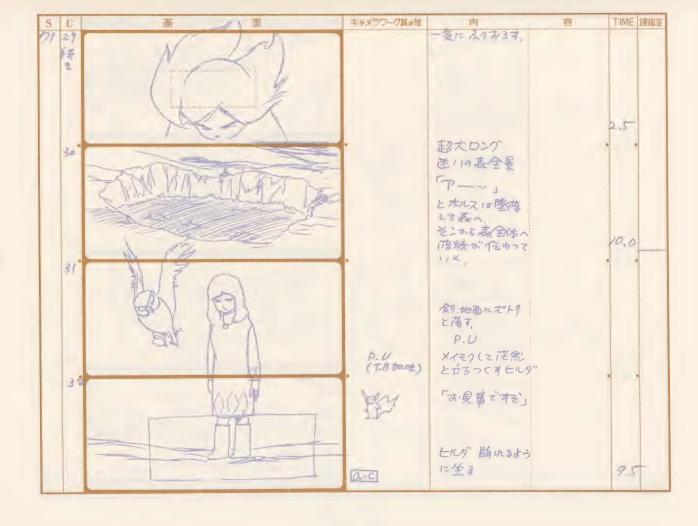

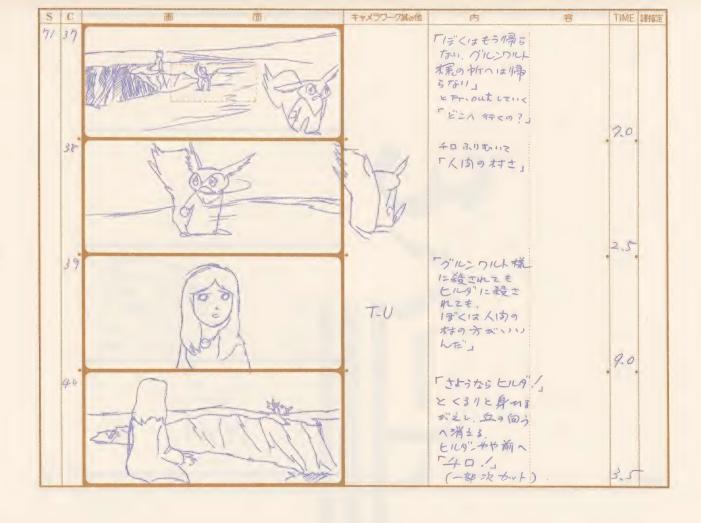

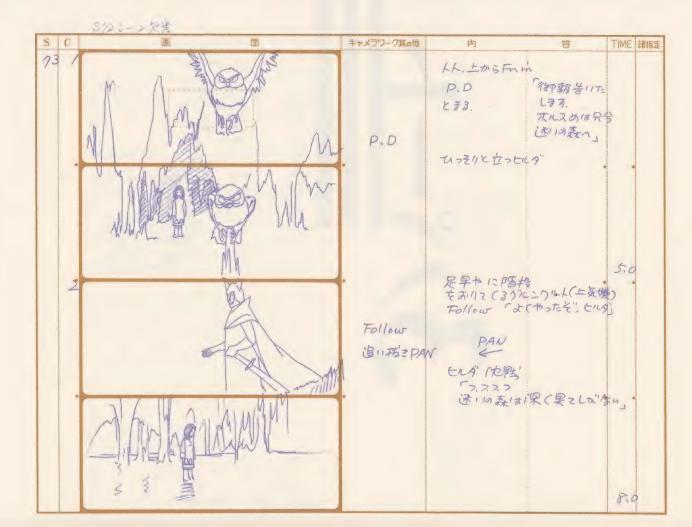

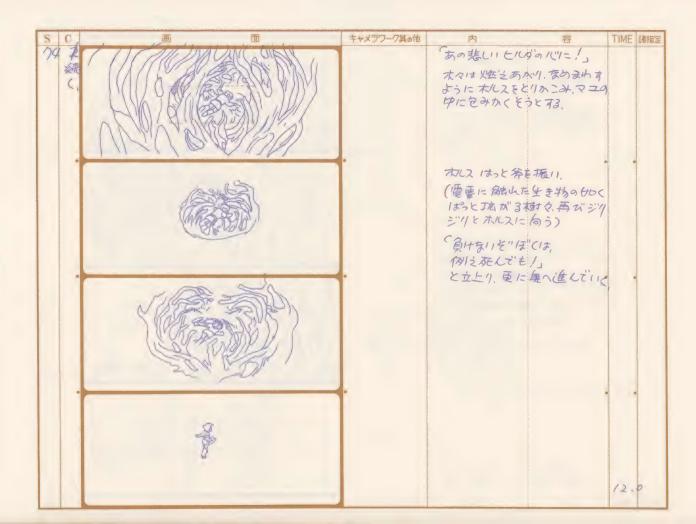

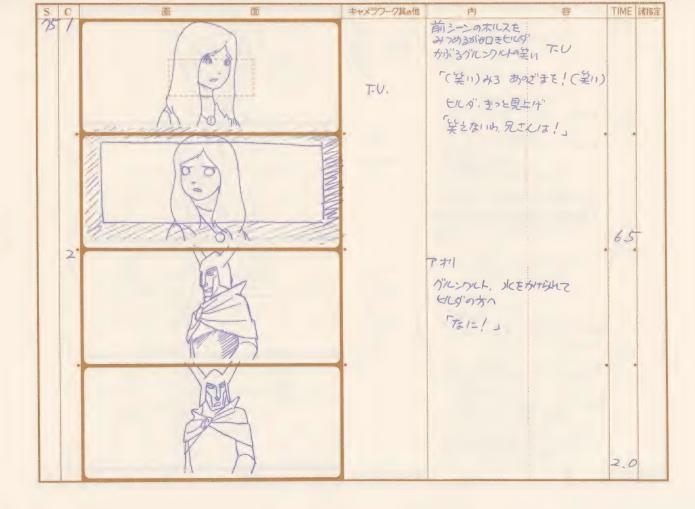
318-1

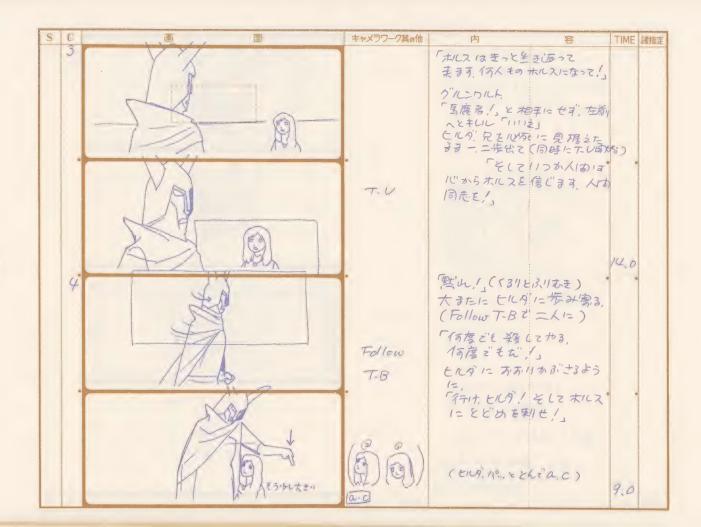
シーン73-1~92-1

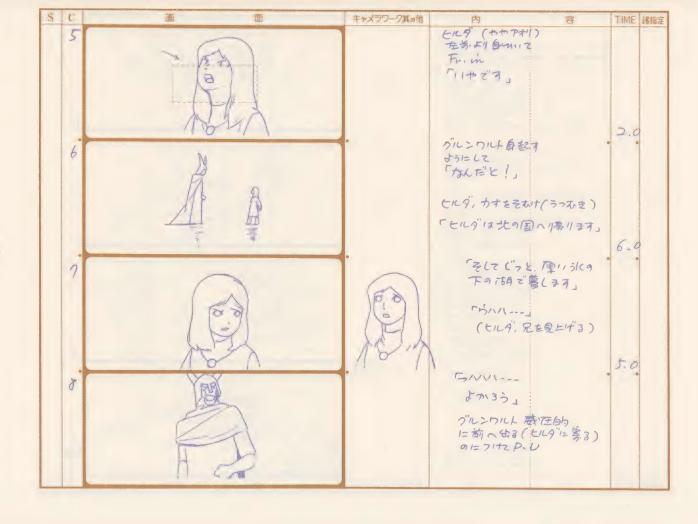

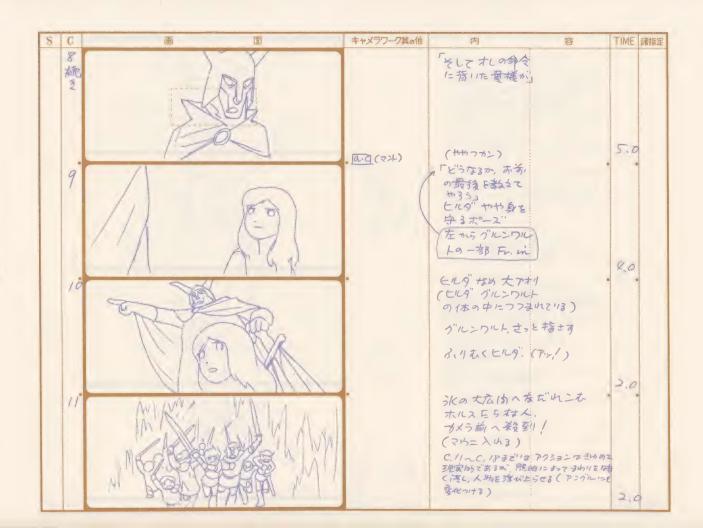

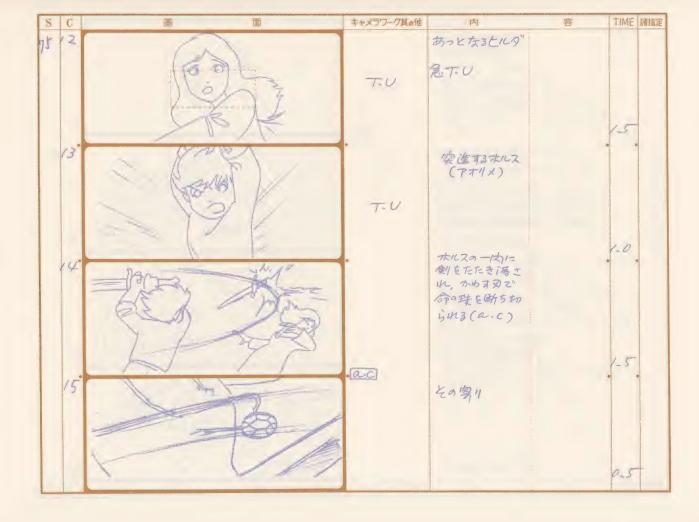

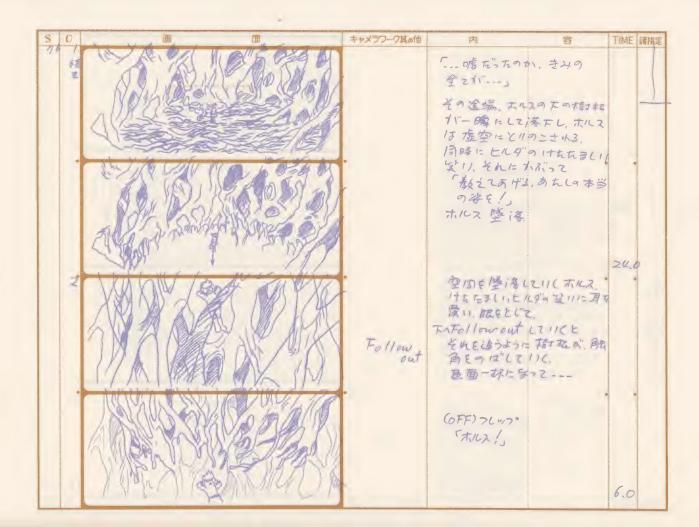

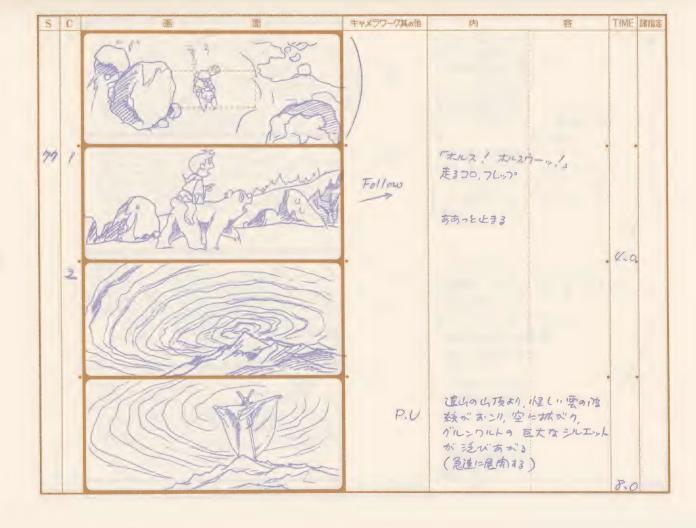

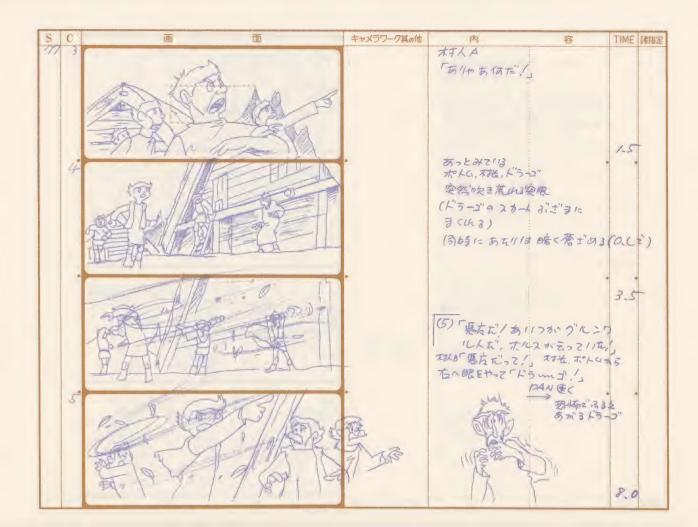
SC	画	ā	キャメラワーク其の他	内	容	TIME 諸指定
16		The part of the pa		七八月、産りいこみ		
17				アナリ、見た郷で、ホルス、下から下、れらりにはて、カメラがにカー杯大陽の会りをやき、きぬる		1.5
18	3 To the second		• [a c]	あたなも、剣を に勝いつき倒せれためら、砲をあさるころけをるという。		1.0
19		Ê	* <u>pr. 9</u>	「みたか、お前は こうしてるためーか」 とれる「寝れ果でて ゆっくりと分を走さし うっむく		6.0

576-c/ 苦芋 (芋いの前とハタッホルス) 596-c/ (後年(ホハス Loma))

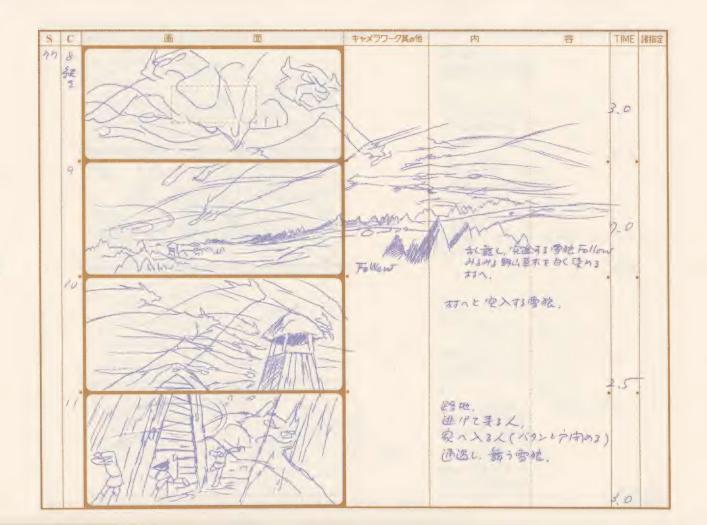
S	C	a	+	ヤメラワーク其の他	内 内	容	TIME	諸指定
7:	2.6			T-U	「一一をはのだ」」 だいらの苦心 がいこかいとの影が にいがきあかい 右から下半台が下い マンマンとしいがきを みはアントンとして コールタでもの エーレ	ディナ ボルスを介すの れば、お前自身 のためにし、」	11.0	
70	,			(0.4)	はいの指での級目として、これでは、これでは、これでは、これで、これで、これで、これで、これで、これで、これで、これでは、たいない、大いない、大いない、大いない、大いない、大いない、大いない、大いない	このしざまされ しざ出現。年を モーションのHD(徐?)を模切って		(ことののは使用
					の教りのように現さらにそこは迷りいたに場かれでありよっている。 ホルス・ケートルダー・・・ ヒルダー・・・ ヒルダー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	此(O.Lzi) 内面の中の世界 白鷺(魔(F) ませう(円)のな 月ーー」 高れると	() 三· 順景)	
					福ご霧めれてい	396"		

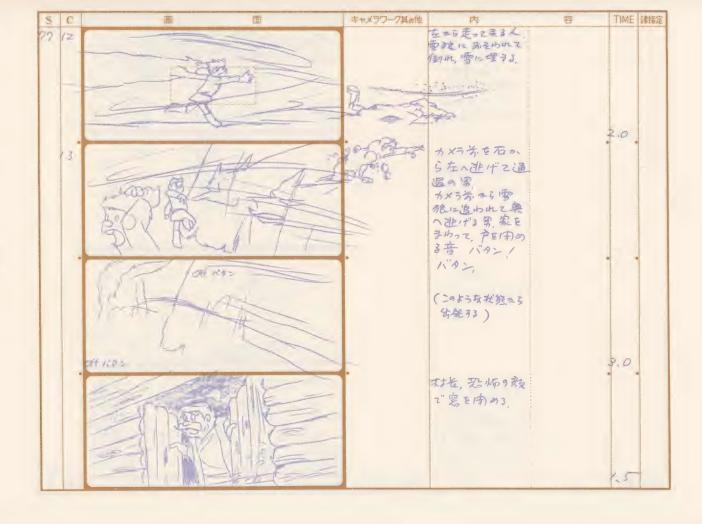

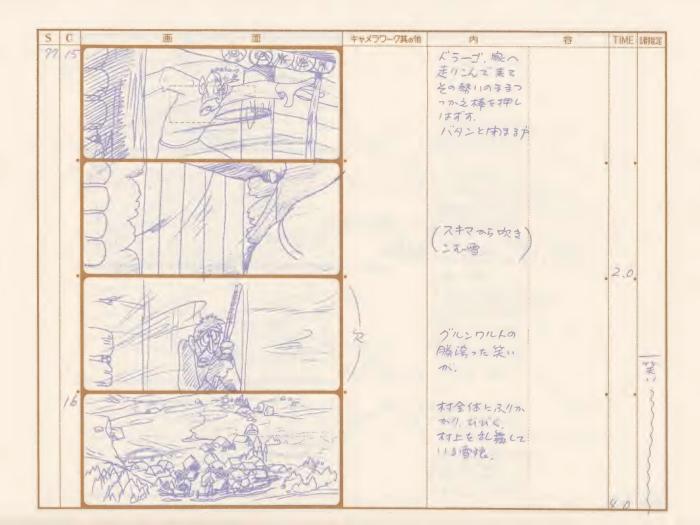

S	C	(b)	面	キャメラワーク其の他	内	容	TIME	諸指定
10	6		A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	P. D	グルンワルトのよう像が、大笑をいればかせる。 足元の山がみまみる真白となり、次の峰へとそれはなながって、表る。		•	* None
	7				ギョッとみている な人達 で愛な、/」 山を越えて飛来 する雪龍の群、 たちきち野山は真		.6.0	
		Maria Maria	A Sympho		られ、 容能、カメラボヘ大 をくキレる。			

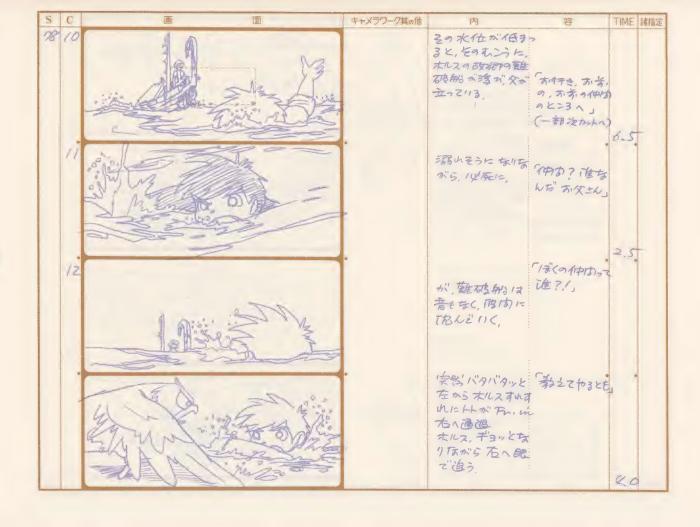

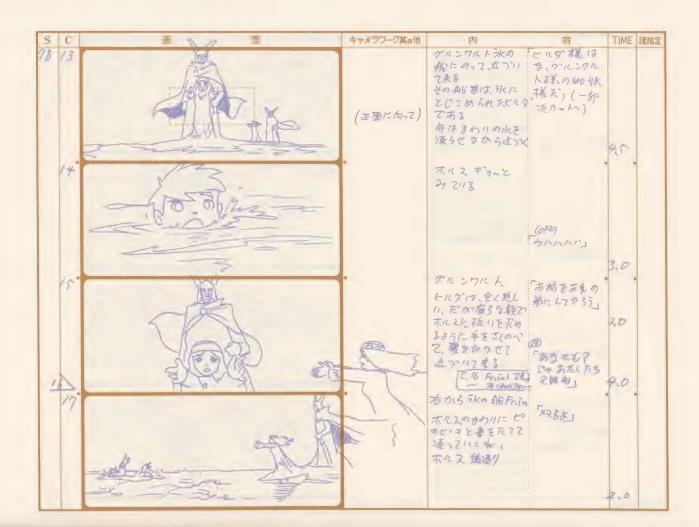

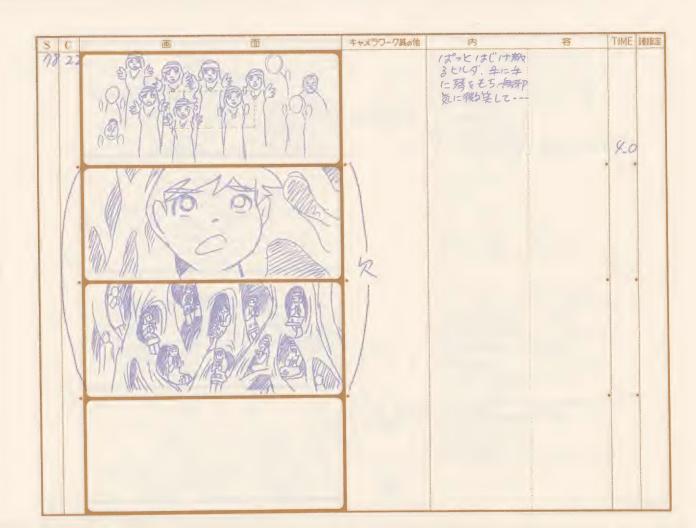

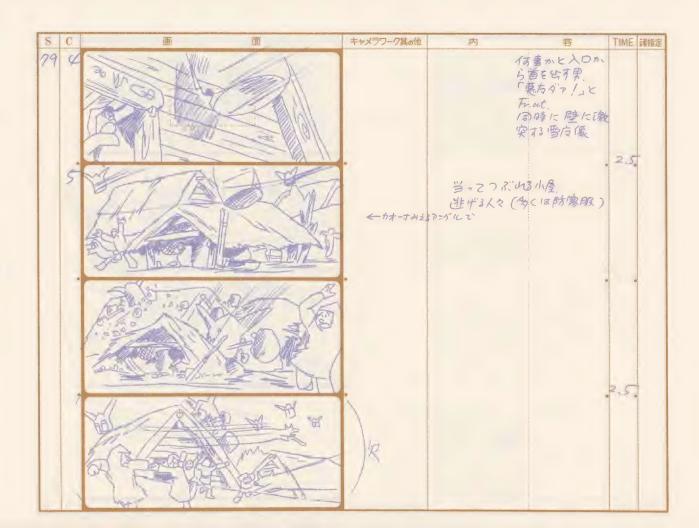

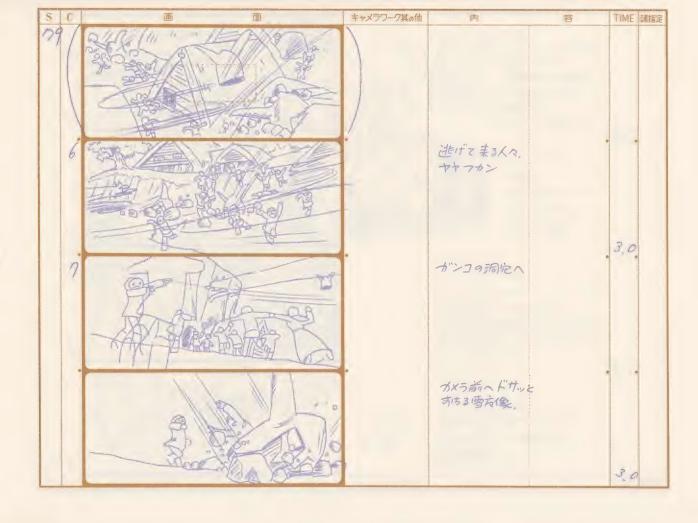

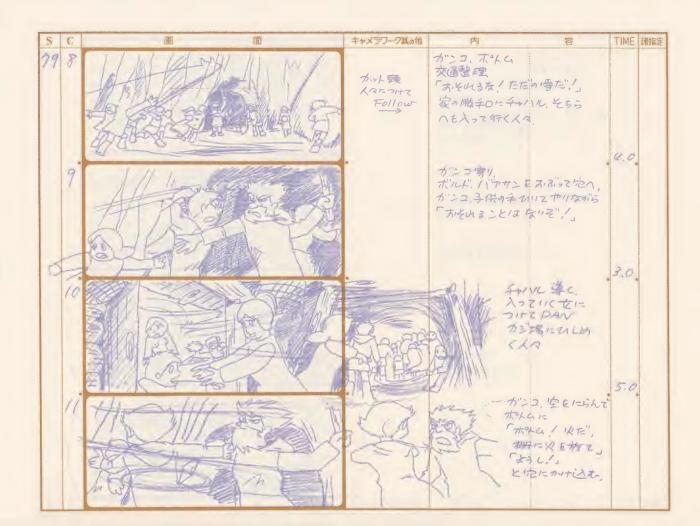

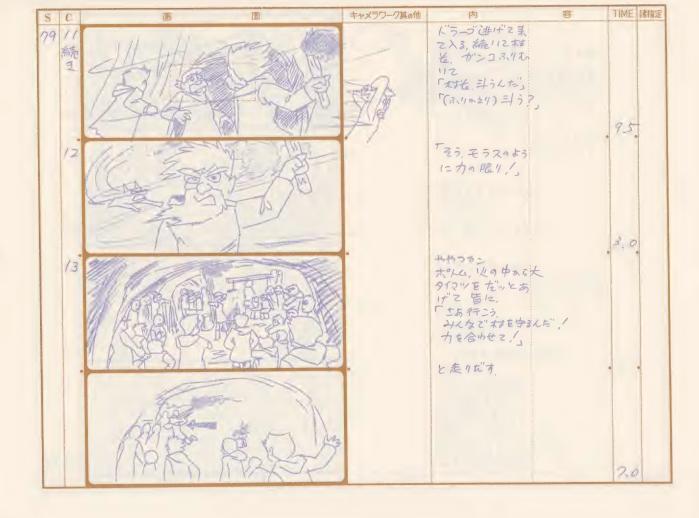
S	C	i	キャメラワーク其の他	内	容	TIME	諸指定
79	/			カメラゲに飛来する雪石像、ションガニー、見発白の屋根に激突して大音響をして大音響をして大音響をして大音響を			
						3,0	
	2			たん、かシ2のでからといましていって、アッとなる		3.0	
	9			島のように飛来し、 て来る雪皮像、 包配合の傾りて 倒れていく、 屋根に当る雪友像		4.5	

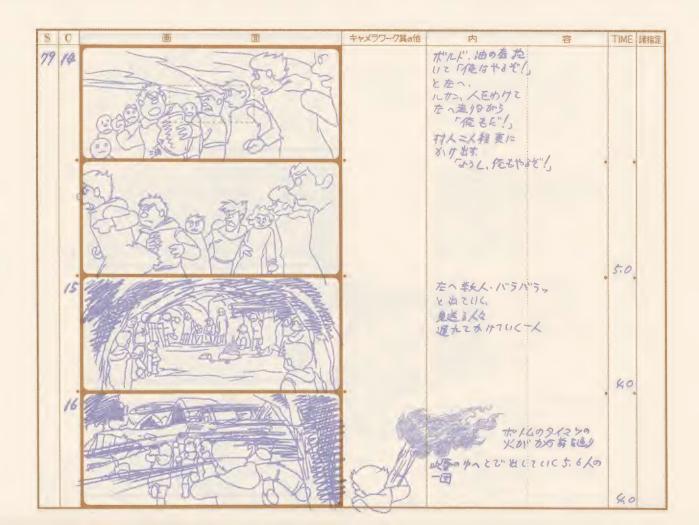
383

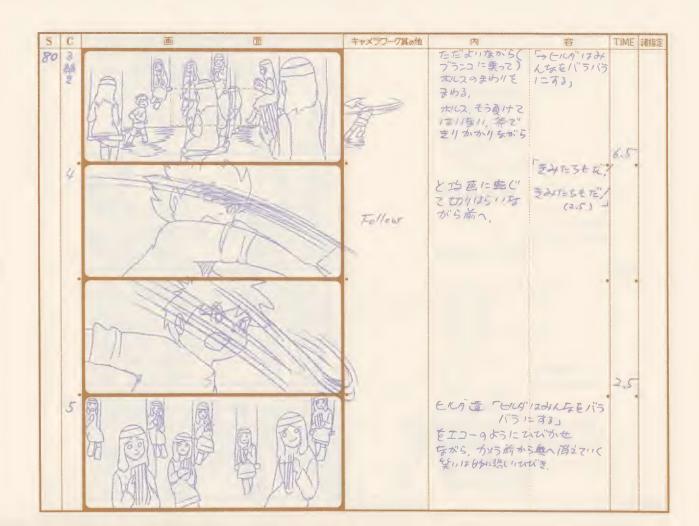

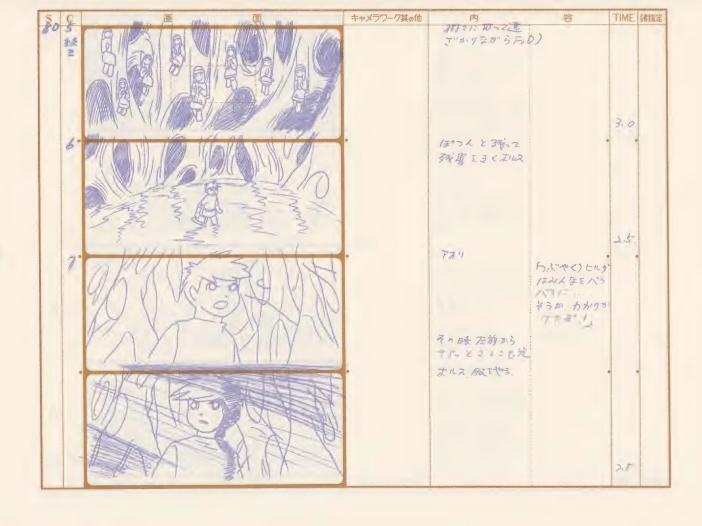

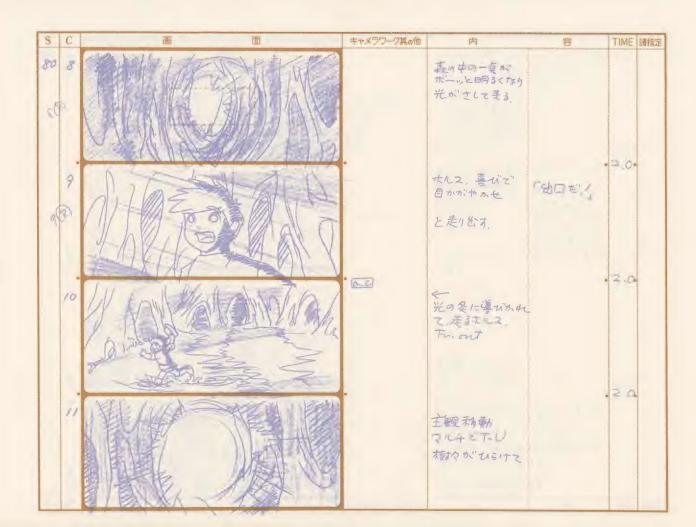

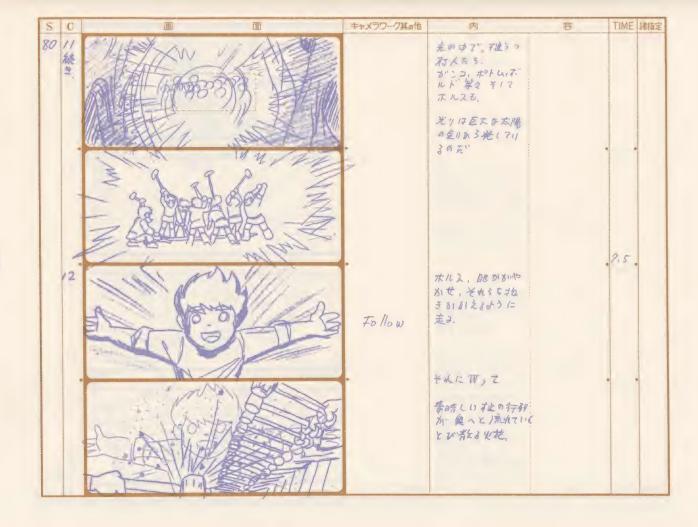

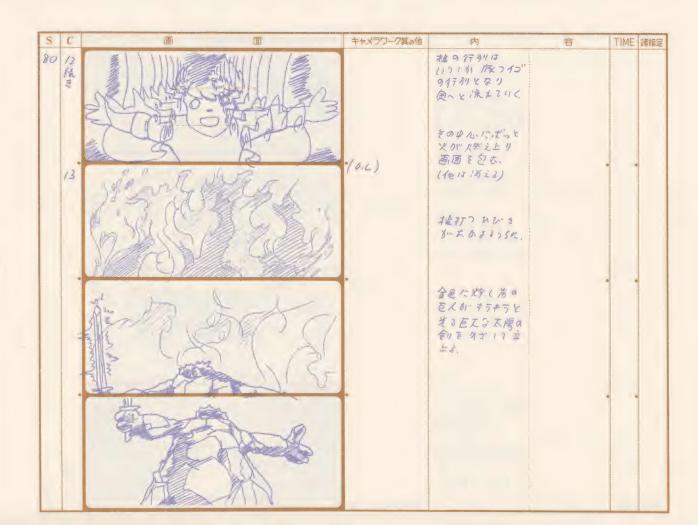

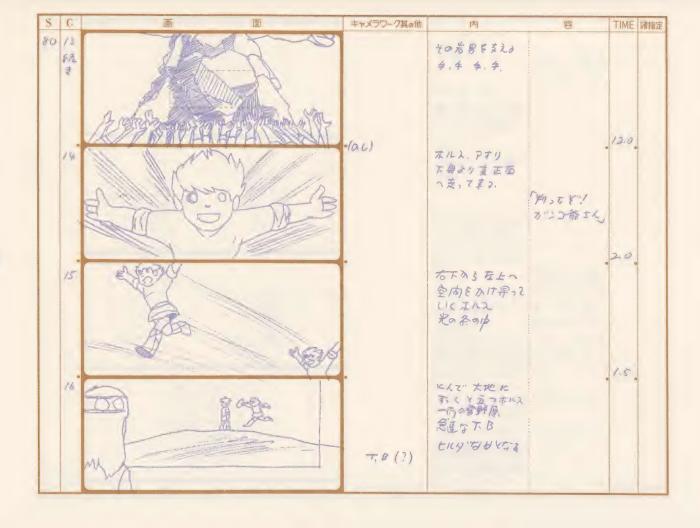

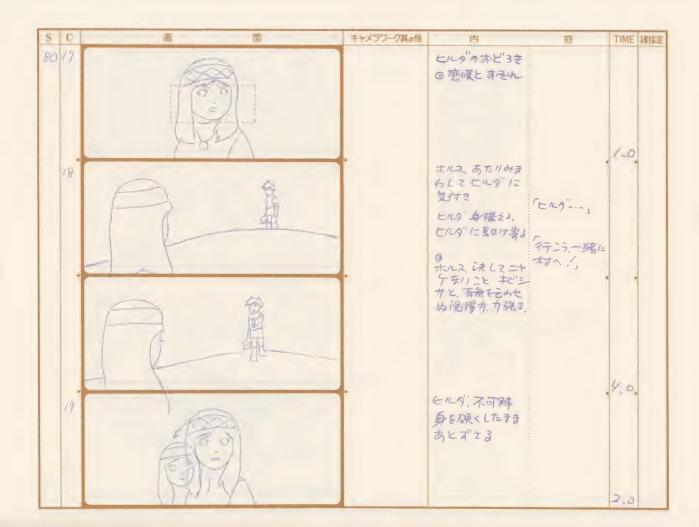

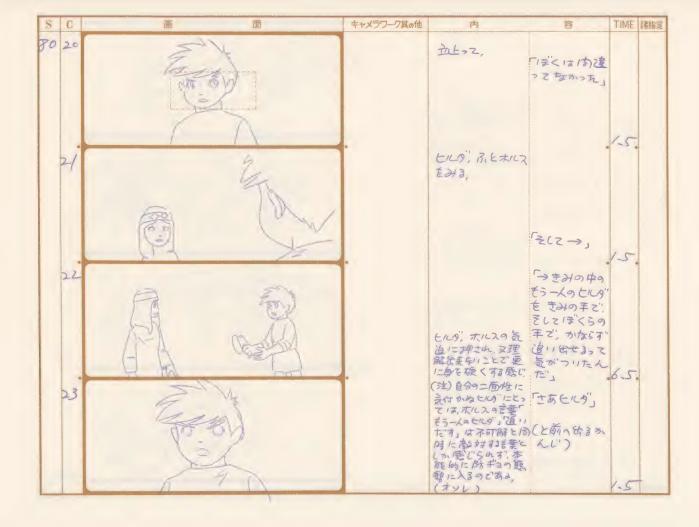

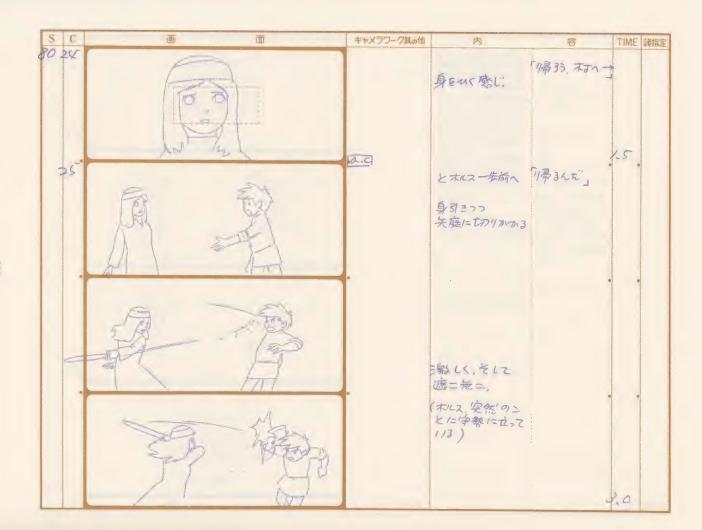

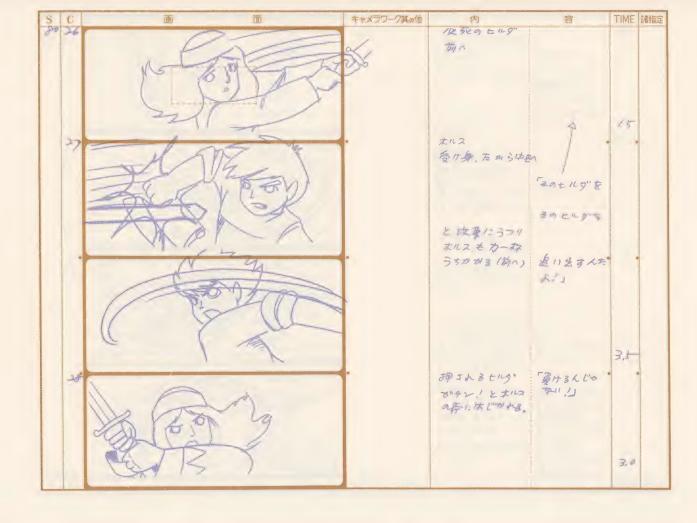

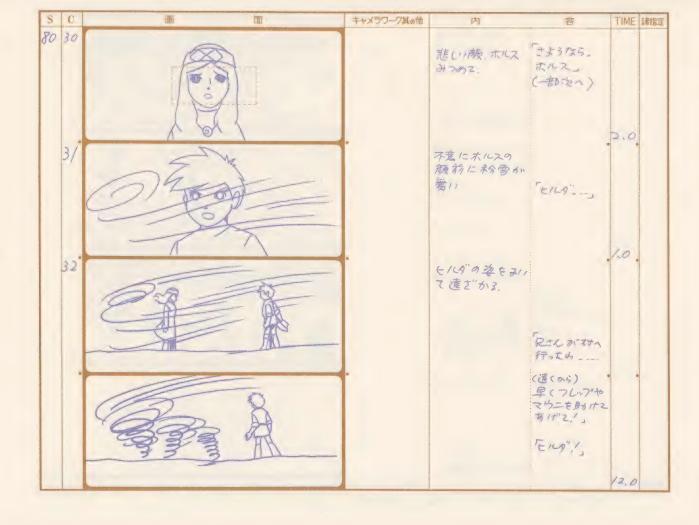

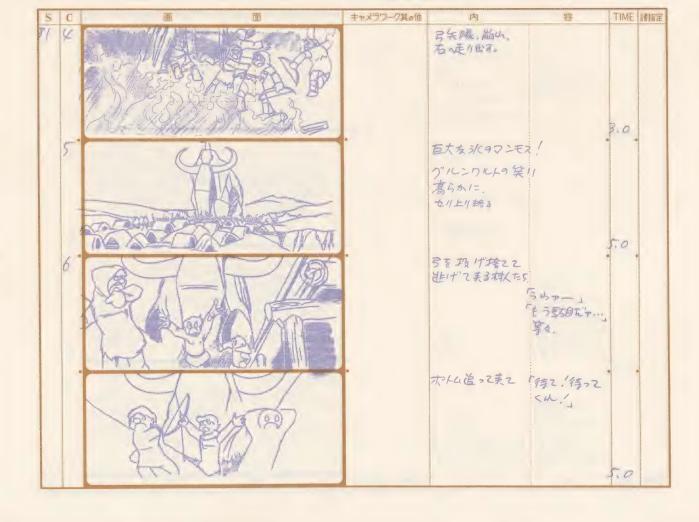

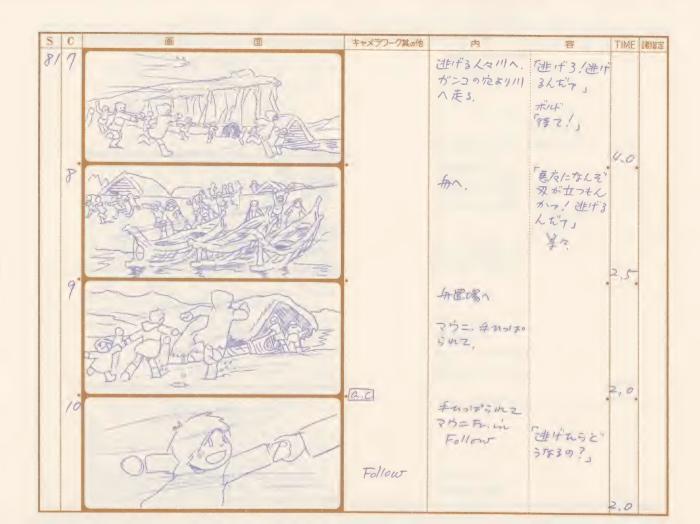

S C 8029	画	面	キャメラワーク其の他	内	ながのとルタ"	TIME	者指定
10021		TO SOL		オルス ー1きー1まに カがこと リ ヒ/Lダ をまりしてり く、(リタ 事に 広じ て カメラフ ける) ヒ/L9"はあるれてり	かどんなに 32 Uかを 埋りしらせて たるくない!		
				るとはいえ、食外- オではない、たかに めたりあっていること、 そしてヒルダの食が		•	
	3			を OP も 1 末 す。 あ、と な 3 が、 その ま ま / 芒 2 5 ~ と 立 5 マ し な と ル タ 。	•	•	
			7.0	ヒルタ" Iニアレ ヒルタ", がああげて	「学り、たわ きみ はもう人は なくをご!」	13.0	

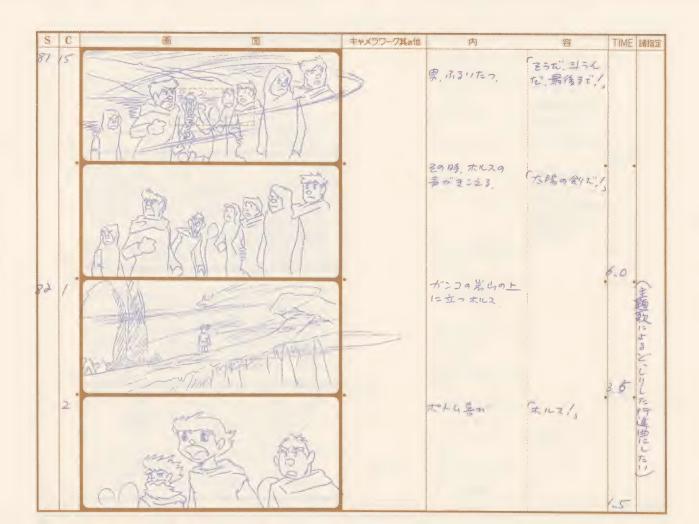

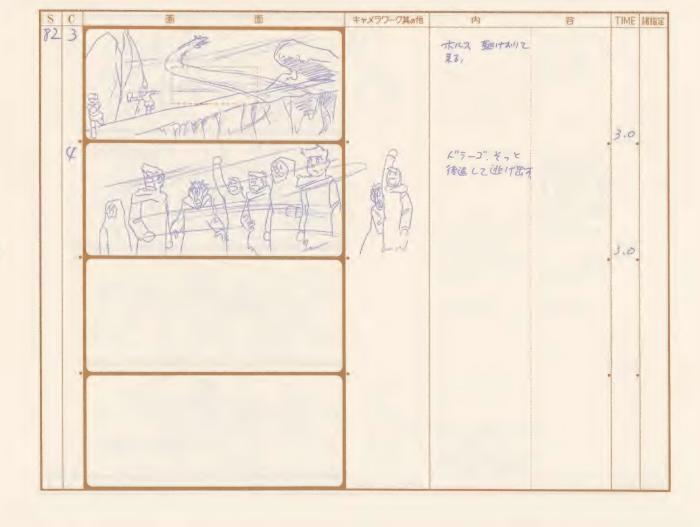
		1581-01~1581-0-18 E		ずすく、(-19かシコドラ、(~1		
S	C	画面面	キャメラワーク其の他	内	容 TIMI	諸指定
81			•	画面 ーぱい = 火統 之る火	Zio	
	2			炎の向うより グルンワルトで直身上 にのせたがのマンモ スがせり上って来る。	0	
				ギョッとする木ルド連	6.0	
	3				Z, ()

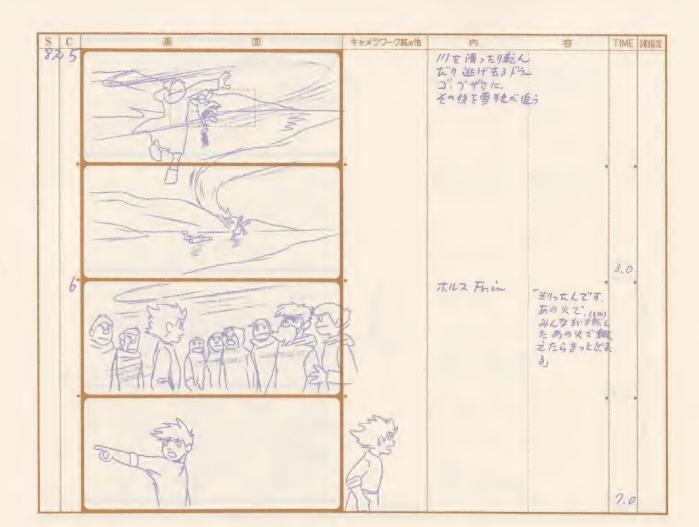

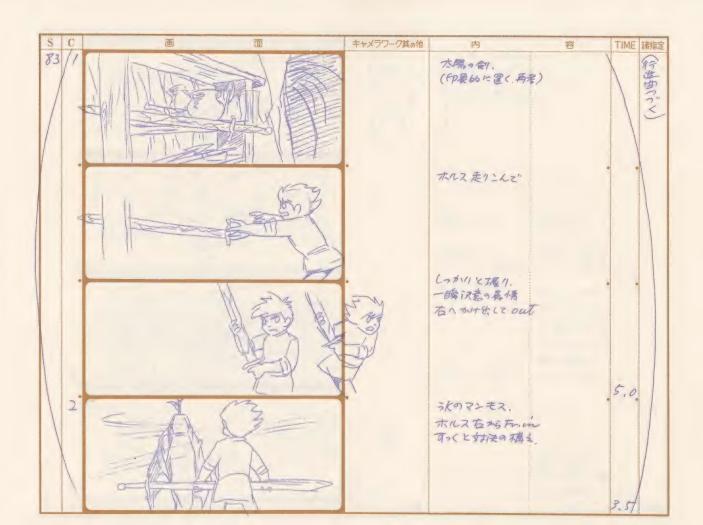
SC	a	キャメラワーク其の他	内	容	TIME	諸指定
8/11			Frin 気味 こっとふりなく		1.0	
/2			までっと立たっている人々、		15	
13			三一二, 为"二」可可以出了	そうな!! 悪ななどこまで!もなりてく るを!」	4.0	
/4			40111	「と"ニまでもなり、「手」とまり、」「あい死ぬなら	5.0	

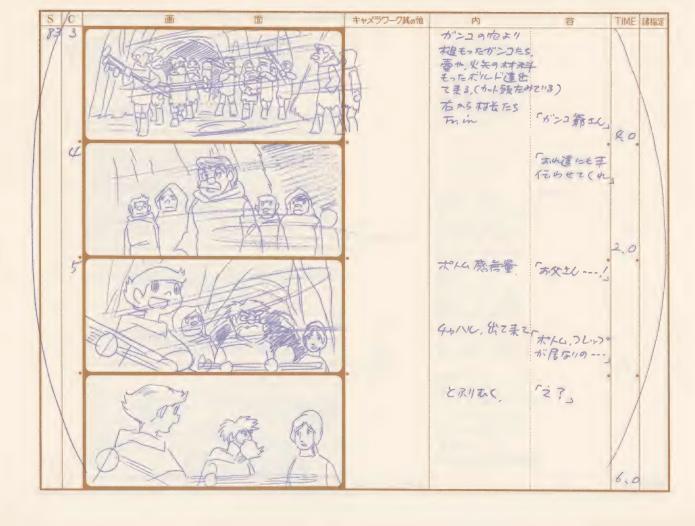

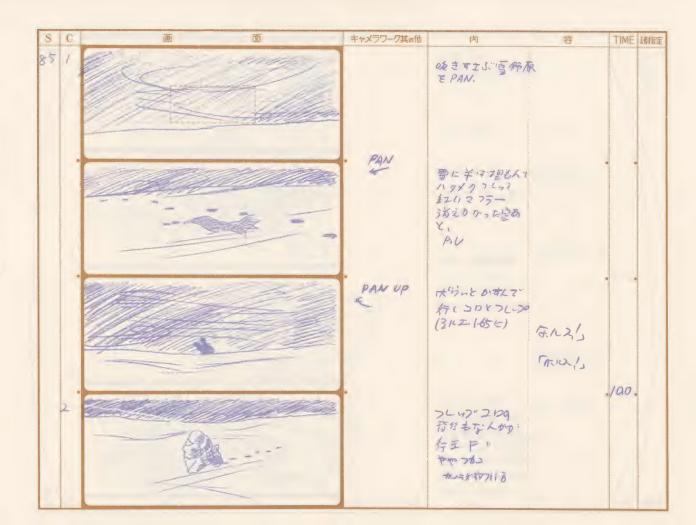

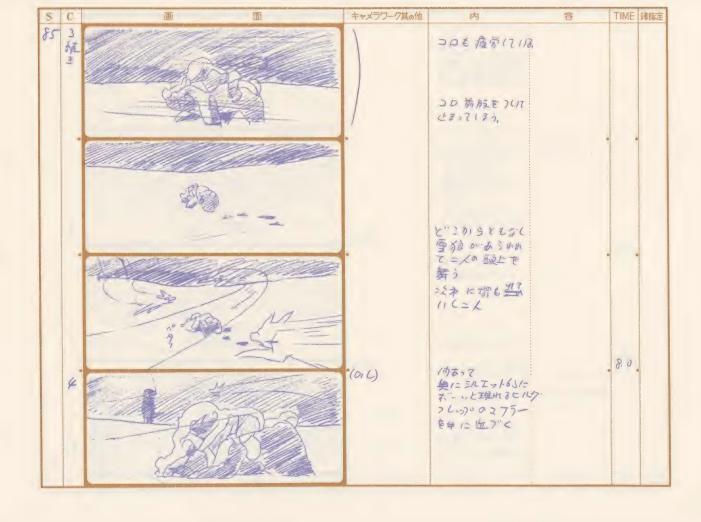

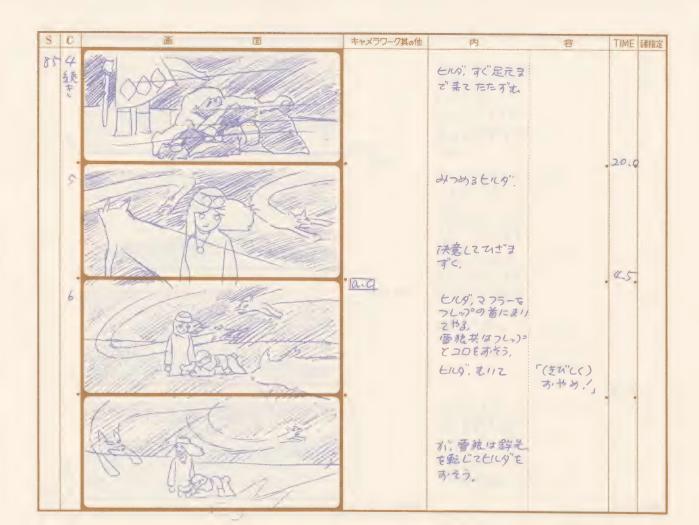

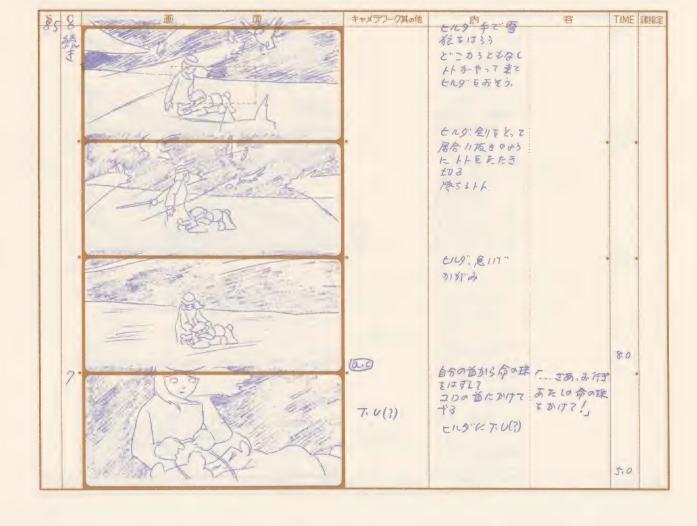

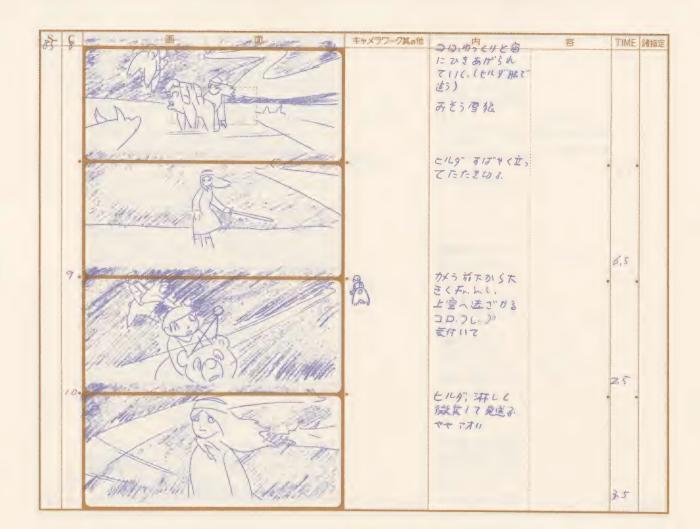

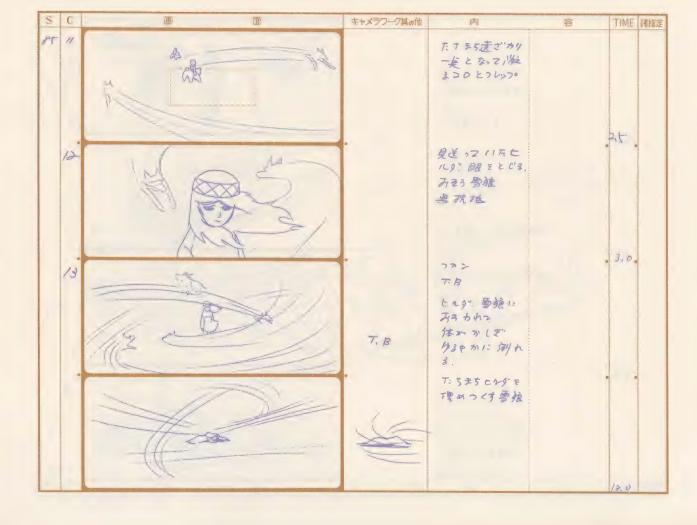

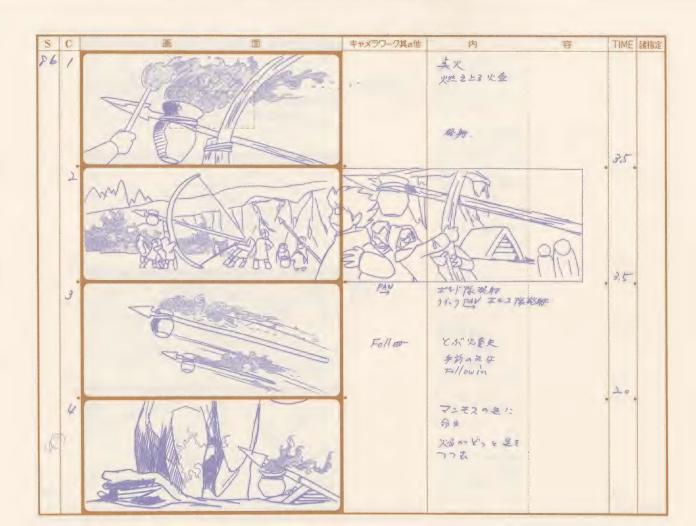

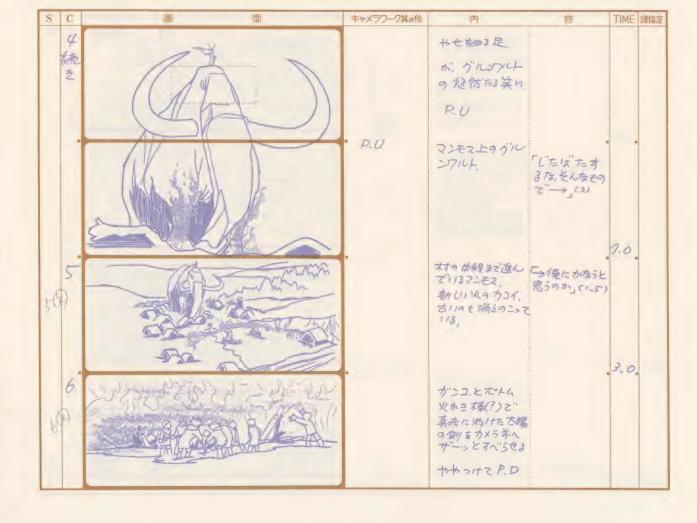

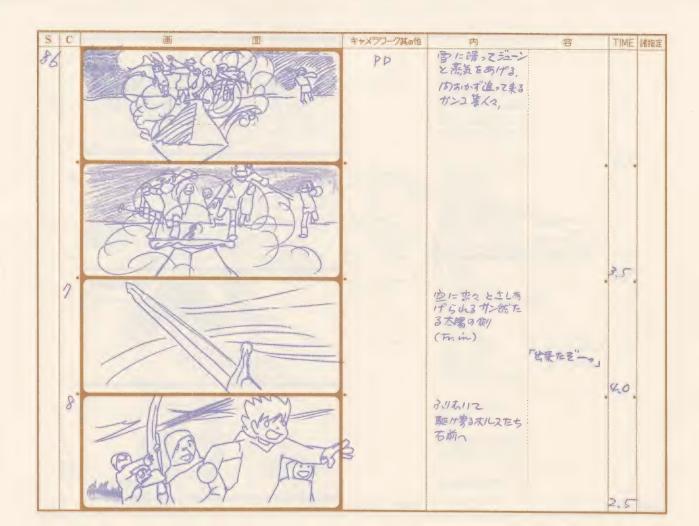

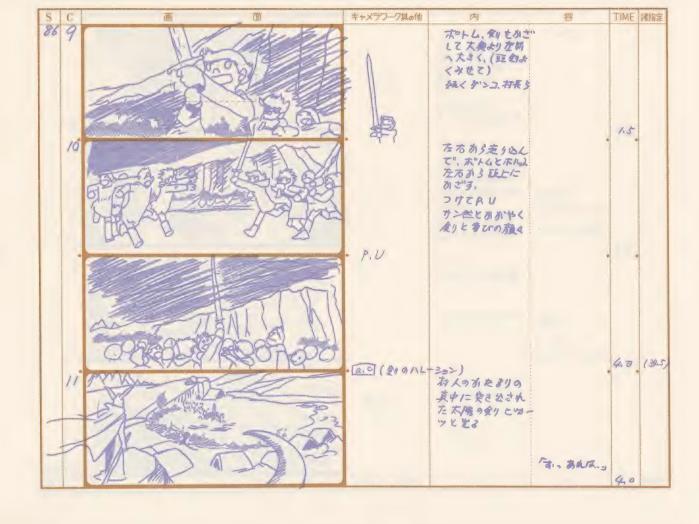

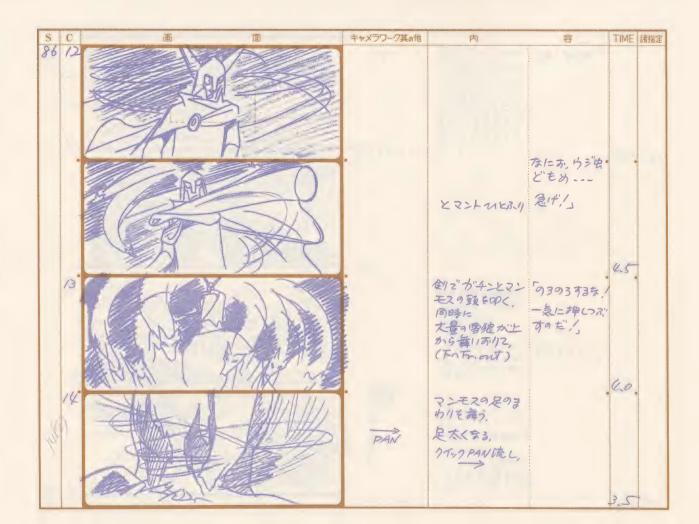

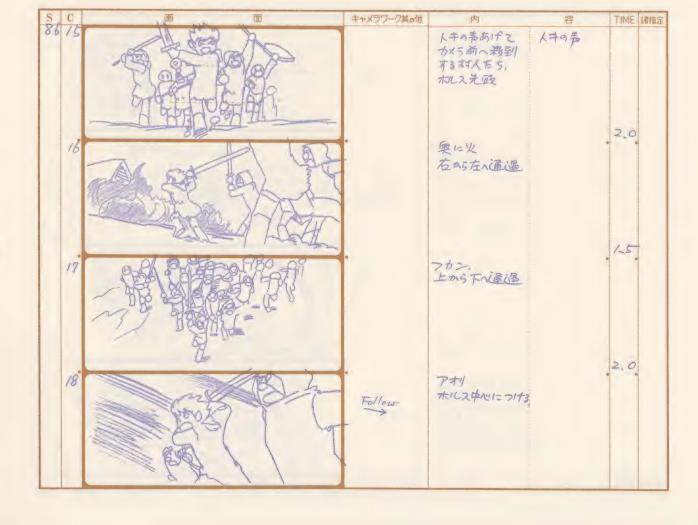

足(?) そのほるホルス (場所は前かいのスケート」と長さによってきまる)

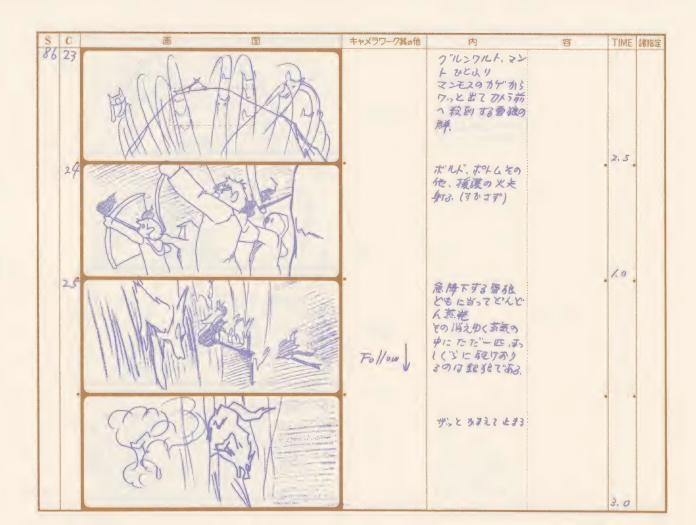
3.0

下からfinin 必要に応い(で7 fo//64

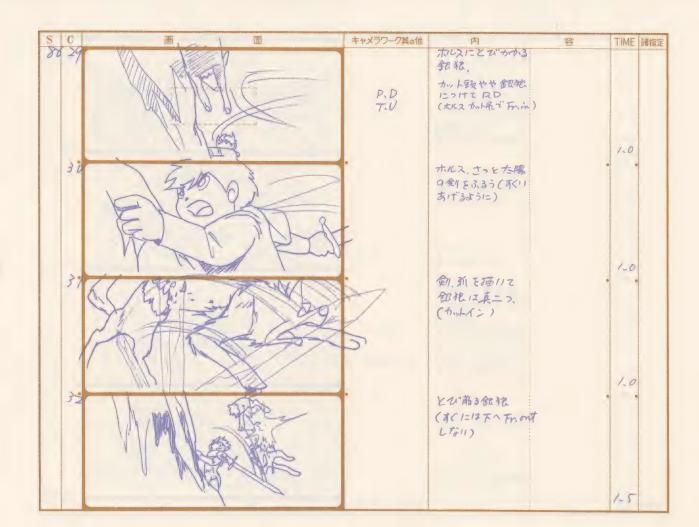
(follow)

425

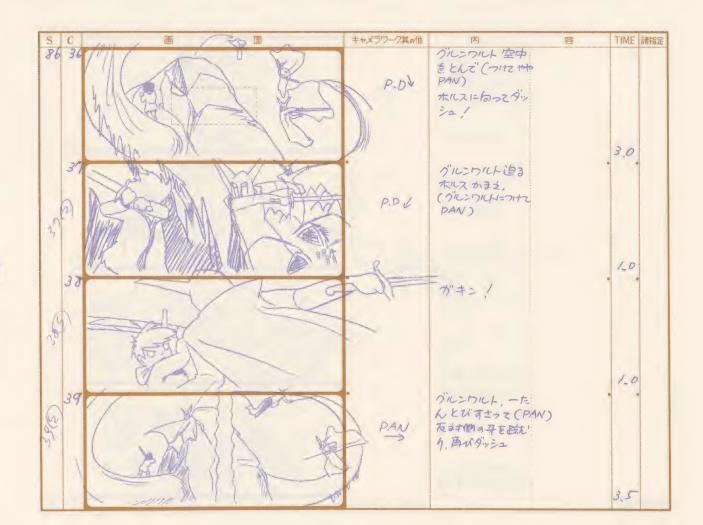
22

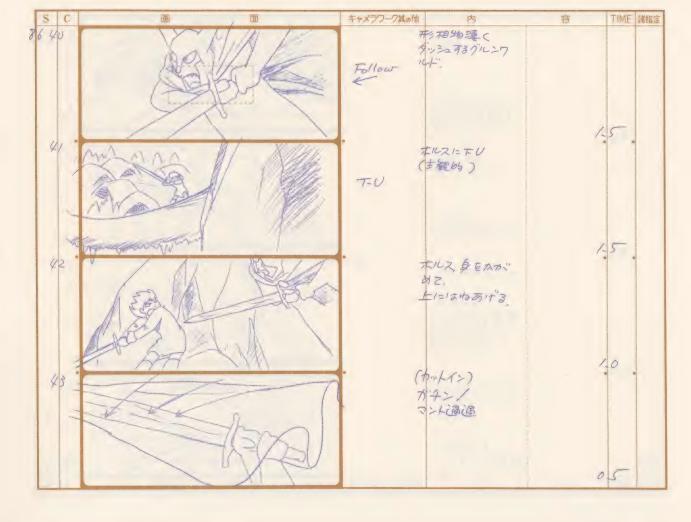

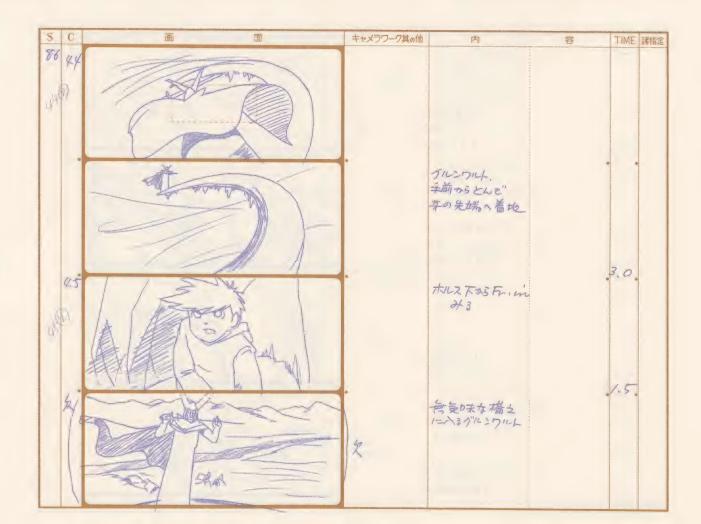
SC	画	面	キャメラワーク其の他	内	容	TIME 諸相	锭
86 26		A Lei		ア、ヒチるアル連		1.0	
27°	50	ST. BB BB		あっと見上げる			
28°				カメラ 前へ 名外文建 する 系 注		1.0	
						1.0	

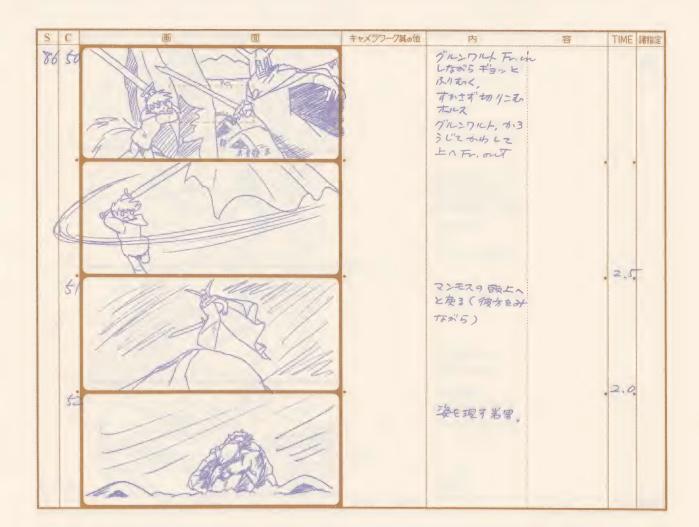

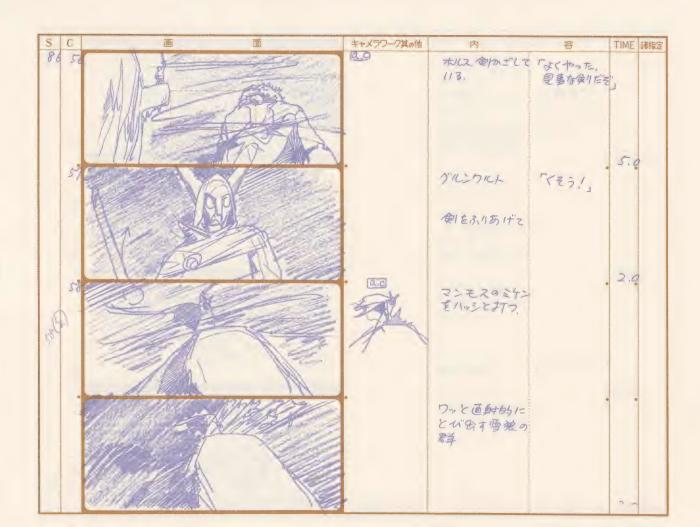

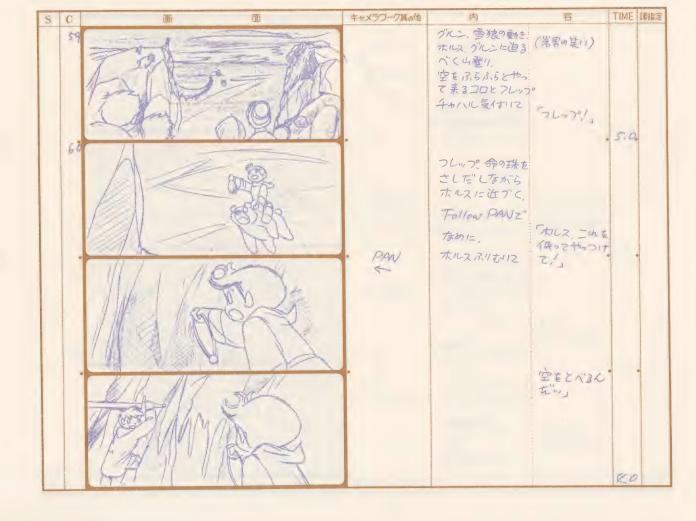

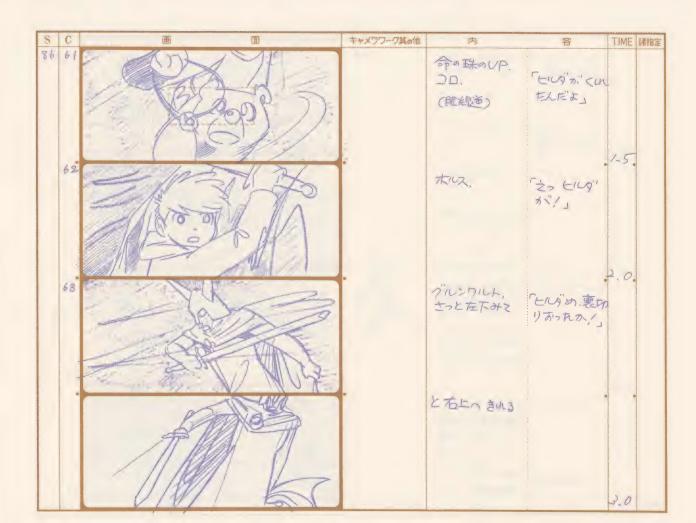

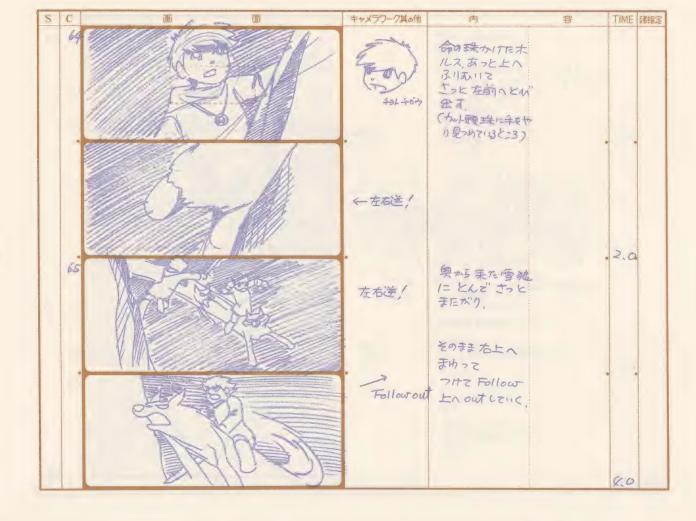

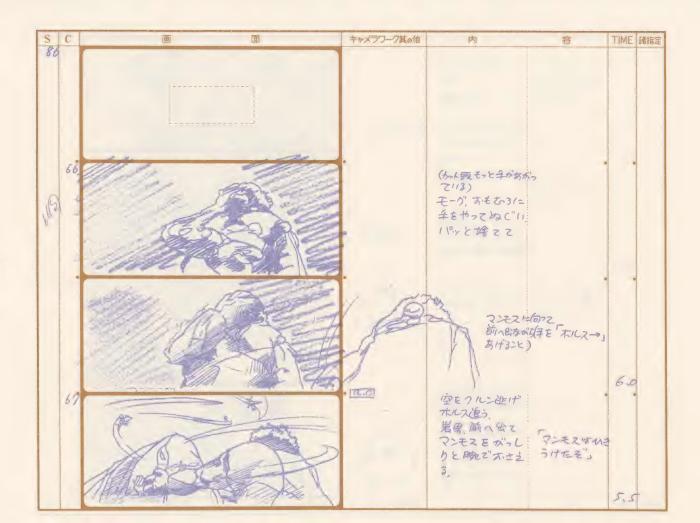

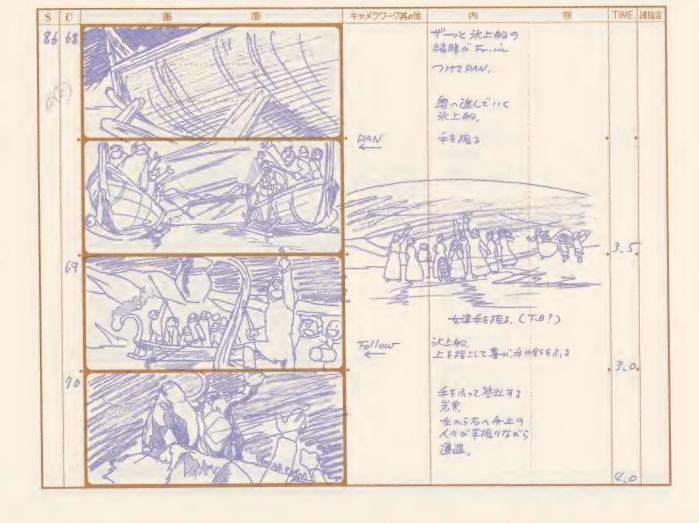

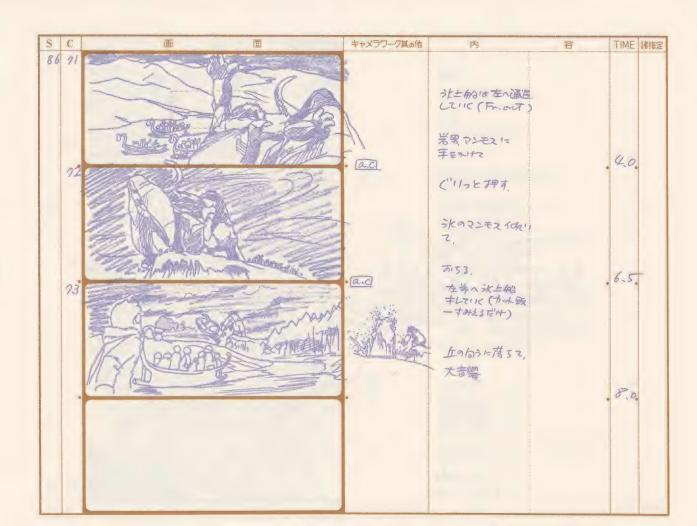

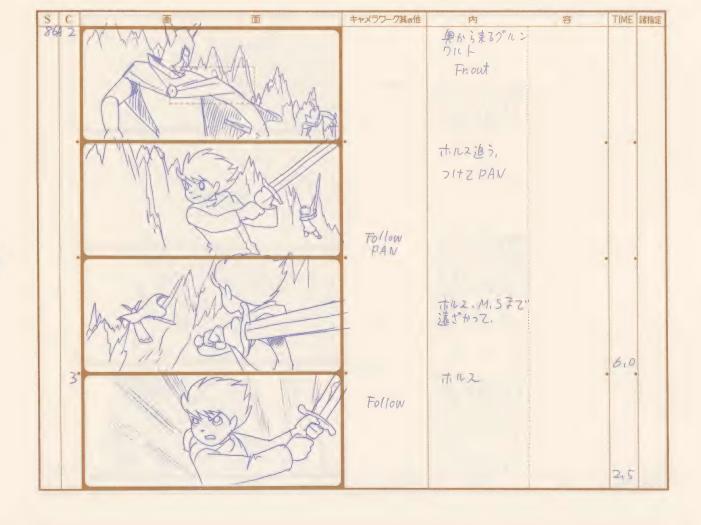

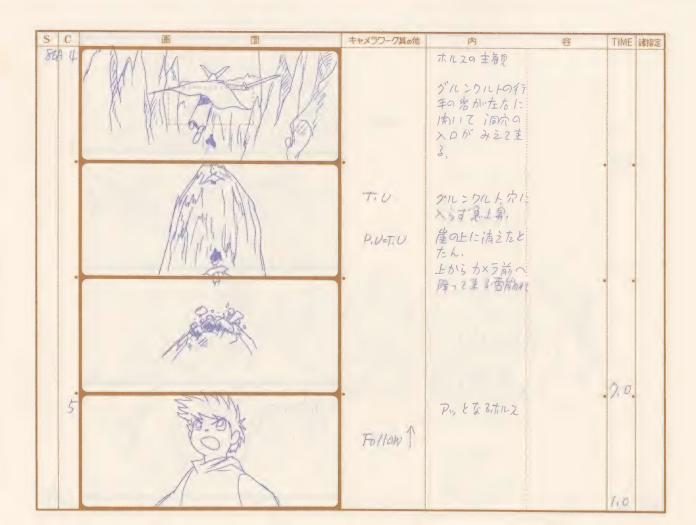

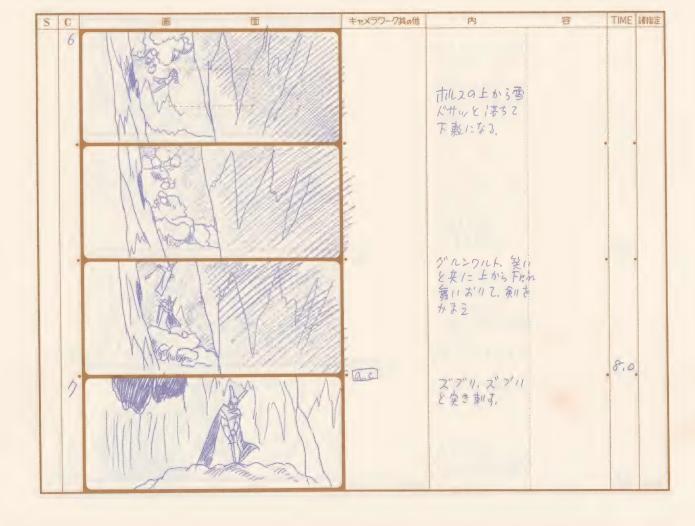

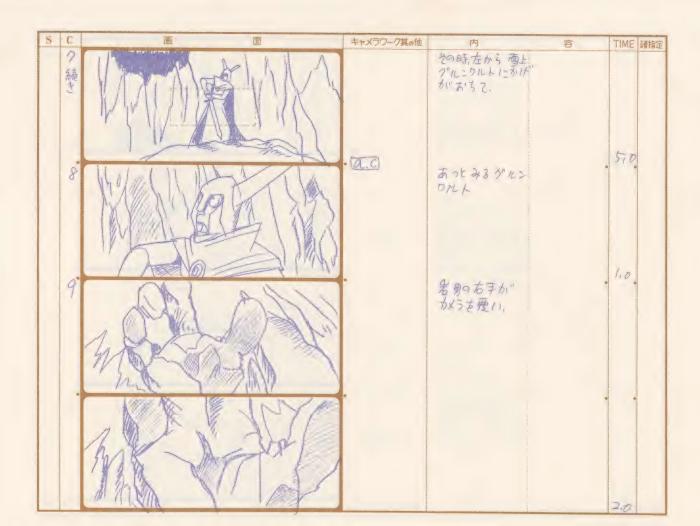

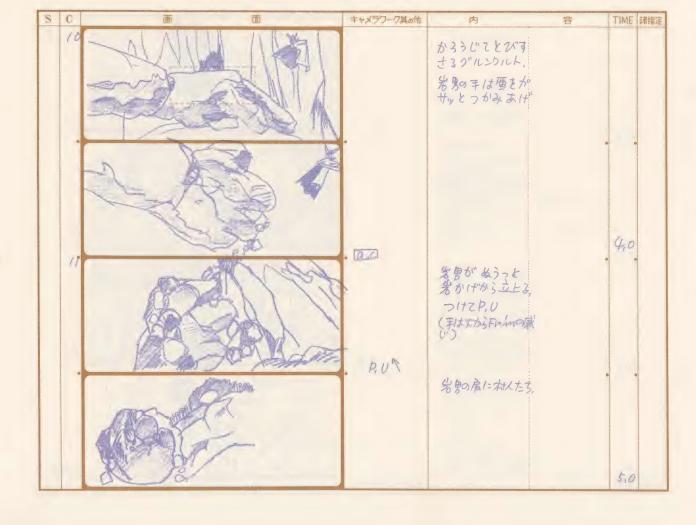
444

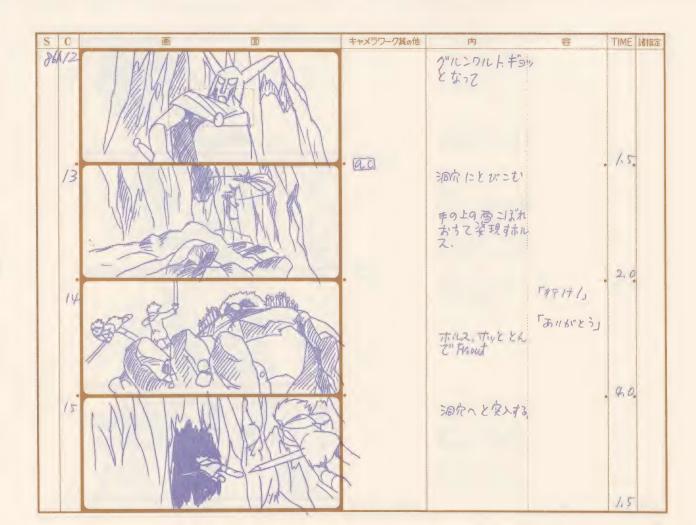

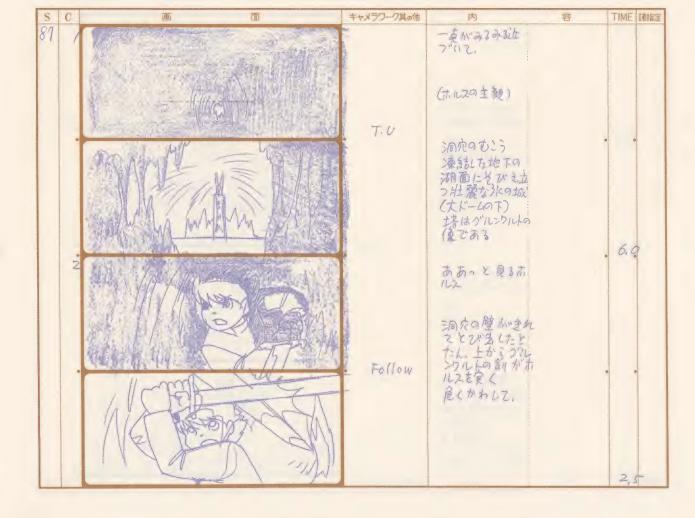

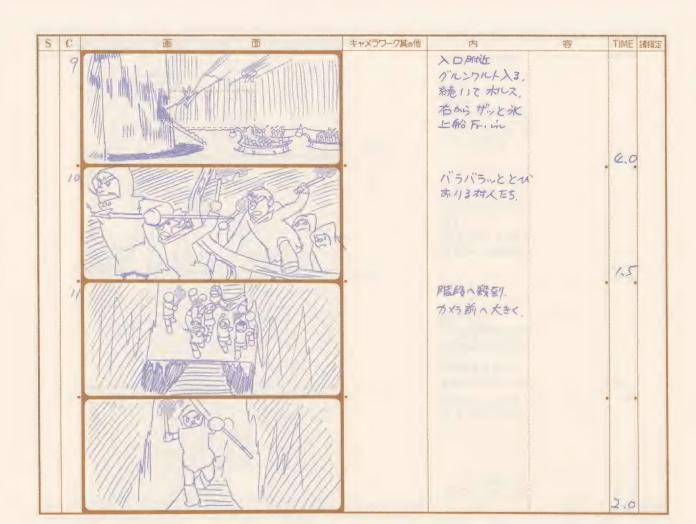

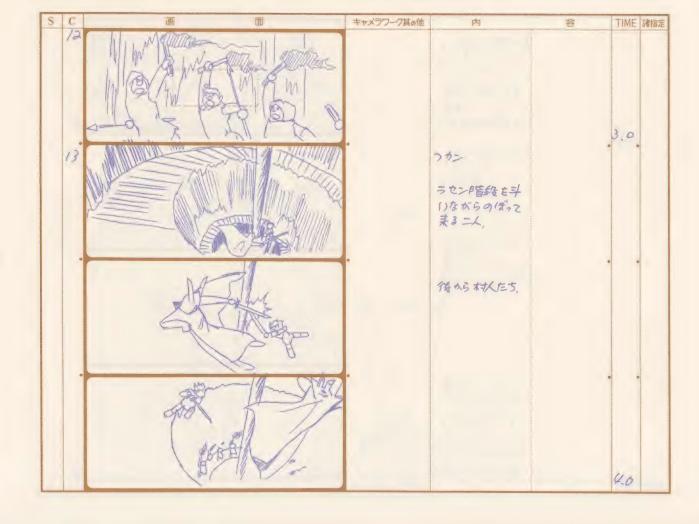

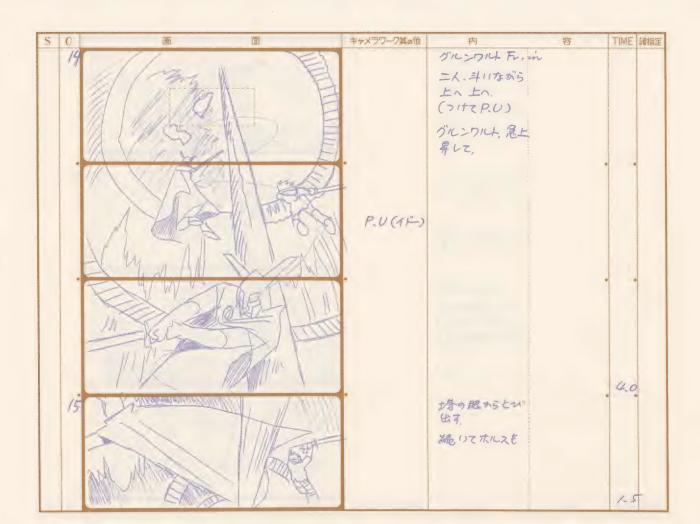

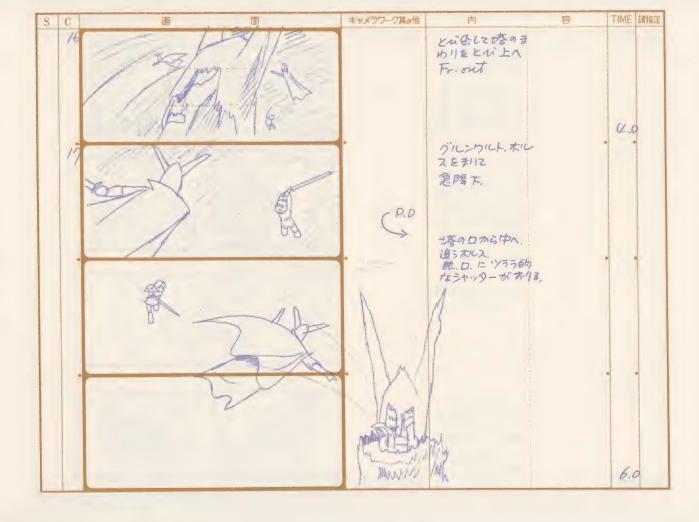
S	C	1 1 1 1 1	キャメラワーク其の他	内	容	TIME	譜指定
	3			ホルス、カメラ前の へとがだしなか。 5身構える。 (同時に) 洞心上から東リした グルンワルト、壁を 日就って一次進			
						2.0	
	4	The state of the s		が"キン! そう一合。 (1世帝に応じて Follow)		3.0	
	5			お他からとび会 して乗る氷上旬。		2.0	

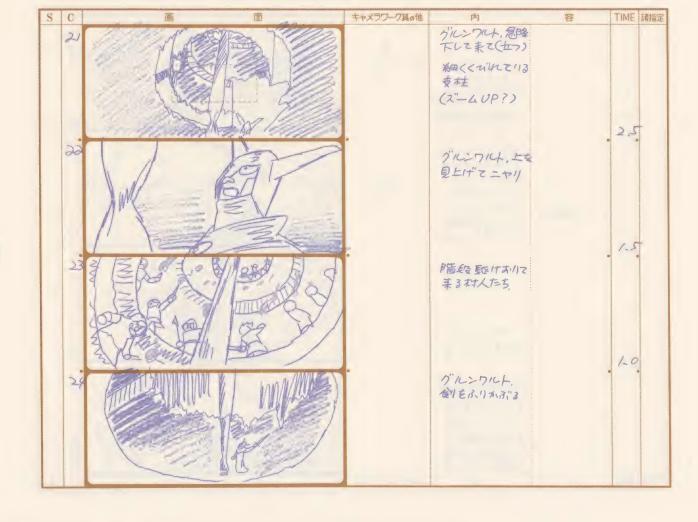

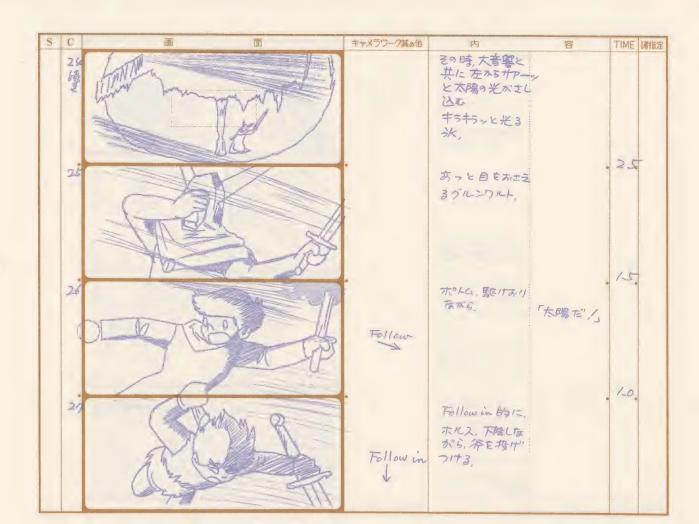

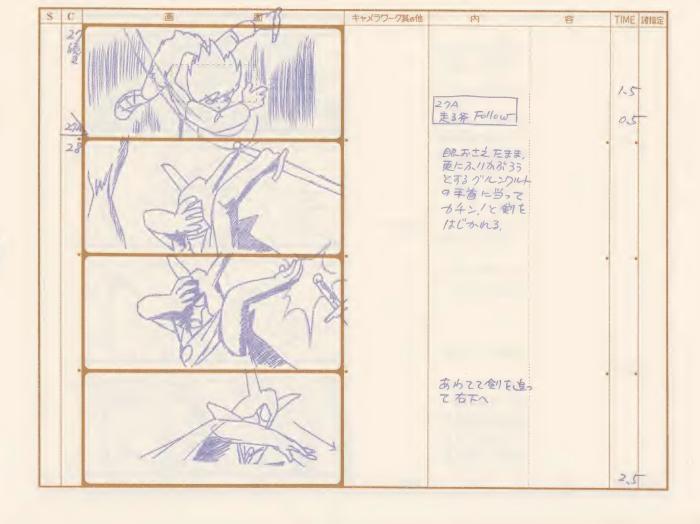

S	C	® ®	キャメラワーク其の他	内	TIME	諸指定
	18	STORY LAND WAY		シャッターが 即の 前で、オリス, 三勢空してはなとろ、木ルス		
		TO THE WAY TO SERVICE THE PARTY OF THE PARTY			1.5	
	19			グルンクルト、支柱に沿って危険下、 本に沿って危険下、 キョッと見ている村 人たち、	1-0	
	2.8			同、見送3人々, (下のかたはもうなす 人たち居ない)	1-0	

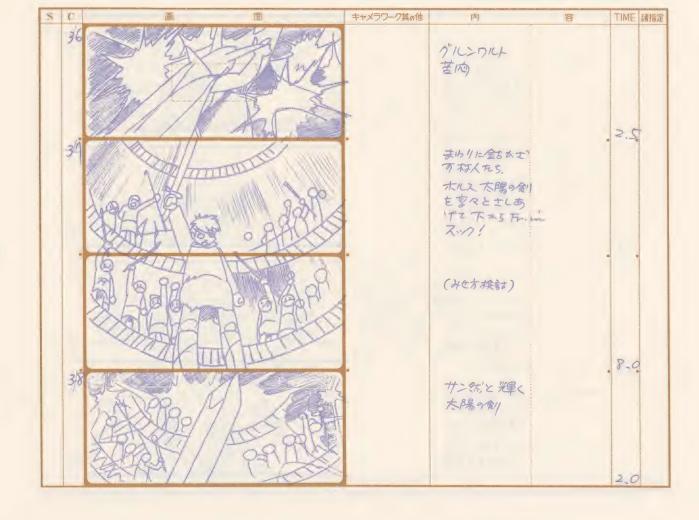

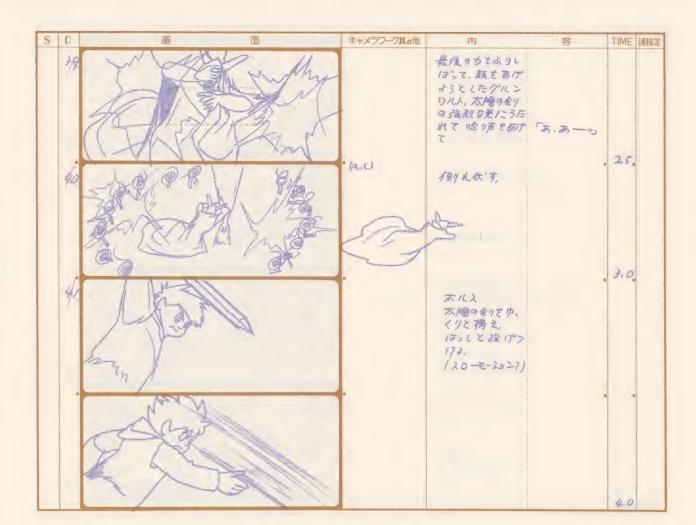

S	C	a	キャメラワーク其の他	内	容	TIME	諸指定
3	29	MA MA		斧と負11、大陽9 光を反射、バルン ワルトの配を動する			
	•			あっとのけぎり			
		A STATE OF THE STA		あめてて左へ, が、更に強烈な 光が限をます。			
						6-0	

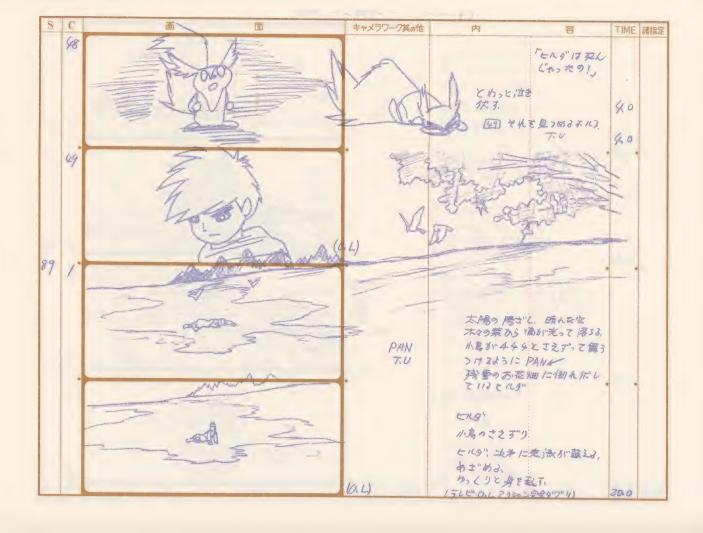
S C	画	面	キャメラワーク其の他	内	容	TIME	諸指定
3	J. C.	A STA		ク"ルンワルトのまりリニハ"ラと突を到さるタイマツのなの中で" 苦応するグルン		7	
3/9				かシコ、 針を振り			
35				ながたちおまをかけながら、金をたかざず、 がどず、	ウォッウォッウオー・		
	Mis	A MARINE				4.0	

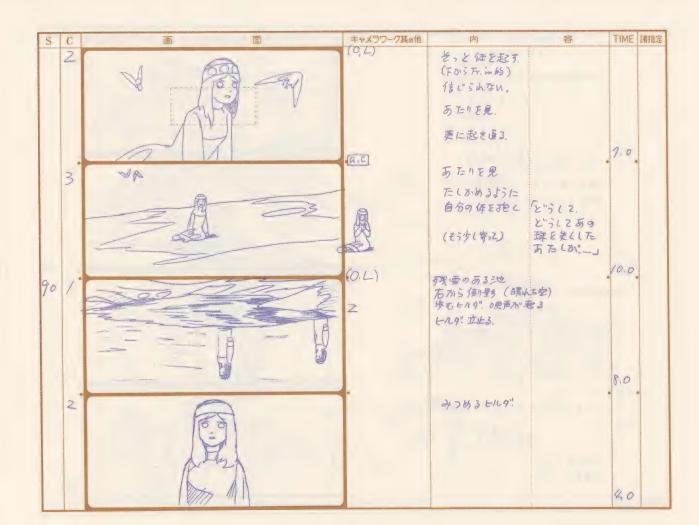

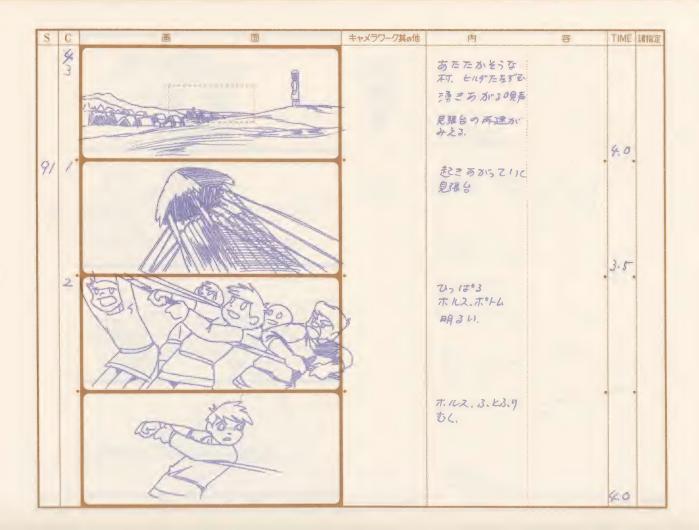

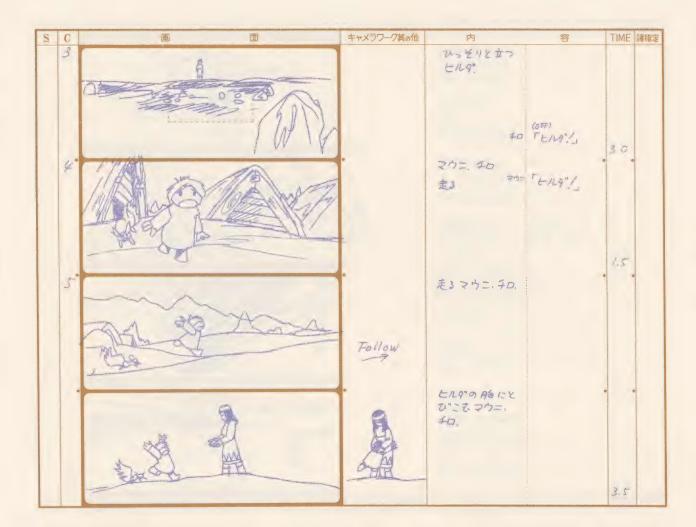

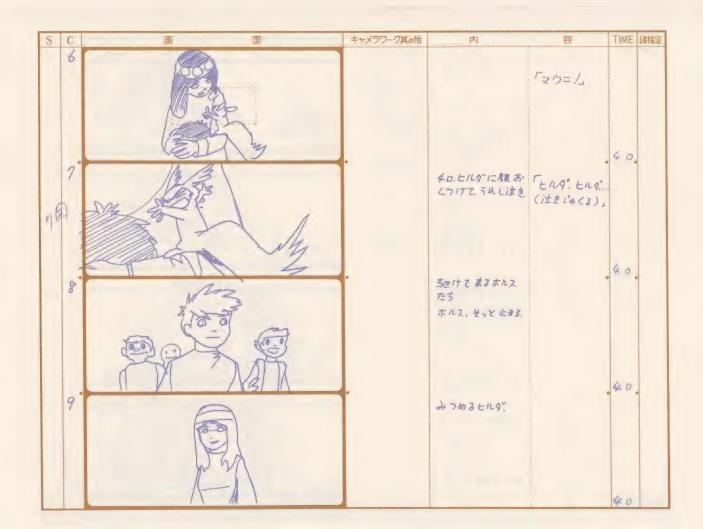
S	C	e d	キャメラワーク其の他	内容	TIME	諸指定
	45	AND		見つめ、立5つ (す、 が"ンユ、ポトム コロ、フレッフ・	210	
	46	The state of the s	-	完全にかきる。	610	
	47			サフめる ボルト 和表。 ズルス、石 から 答の どころへ戻って来る。	•	
				420 直至227 本八文了上位元系 少多。	6.0	

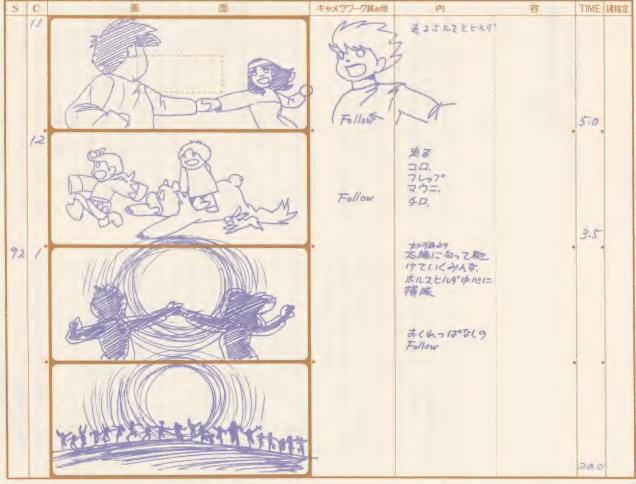

S	C	®	キャメラワーク其の他	内	容	TIME	諸指定
5	/0			ホルス、守って 手を とる (向) (サイス*は画考			
		A STATE OF THE PARTY OF THE PAR		さっと手ひっぽって			
				ワーイと皆追う、		7.5	

特別寄稿

大塚康生

一人の演出家による集中的な 個性的表現と主張

『ホルスの大冒険』(1968年) について考える時、『白蛇伝』(1958年) にはじまる、それまでの東映の劇場用長篇での演出(監督)の作品への関与と際立って異なるアプローチがなされていることについて書いておかなければなりません。それは日本のアニメーション創作での演出(監督)の権威の確立です。

ディズニーの全ての劇場用長篇作品でも そうですが、日本でもそれまでは、いまで いう「絵コンテ」というものはないに等し く、一人の演出家が全編を通して、その創 造力を発揮したものではありませんでした。 複数の原画家その他のアーティストが、シ ナリオもしくはシノプシス (梗概) から各自 のイメージをA5ぐらいの大きさの紙に描 いて、壁一面に貼付けて行き、プロデュー サーや演出家、主な原画家たちが他のシー ンとの関連を考えながらそれを検討し、よ り優れた別のスケッチに置き換えたり、並 べ変えたりしながら次第に来るべき作品の 全体像に迫って行く。と同時に、キャラク ターの素案、背景(美術)なども並行して 開発される。こうして映像表現のアウトラ インがすべての作画家によって承認、共有 された時点で、シーン担当の複数の演出家 が決まり、お互いに緊密に連絡しながら、 原画家に指示を出したり調整したりする、

いわばコーディネーターの役割を果たしてゆきます。アニメーションが集団創作といわれる所以であると同時に、演出は「アニメーターの名演技を見せるための」黒子のような存在でもあったのです。『ホルスの大冒険』の制作にあたってまず私が指名され、演出を選ぶ権限が与えられたことがそのことを象徴しています。

『白蛇伝』ではラフ・ストーリー・スケッ チは岡部一彦、橋本潔両氏によって描かれ、 森康二、大工原章両氏の担当シーンに分け られてから、薮下泰治さんが口頭で構成と カットの流れを指示し、イメージスケッチ を並べ替え、修正、加筆。実際的なキャラ クターのサイズ、アングル、演技は森康二、 大工原章両氏にまかされていました。今日 でいう絵コンテは以上の3人の方の頭の中 にしか存在しなかったのです。私達もおお よその話と、自分が担当するシーンの前後 についてしか知らない状態で部分に参加し ていましたが、誰が見ても明らかな森康二、 大工原章両氏の絵柄と美意識の深刻な違い は、アンタッチャブルなものとして放置さ れていたのです。

密度の高い作画を伴う1時間以上の長篇 アニメーションでは、こうした矛盾を解決 しコンテ作業を一人で行うというのは、ア メリカでも日本でも不可能だと思われてい ましたし、余程の指導力と説得力、想像を 絶する作業がない限り成立しないものと考 えられていました。

この手法は原画家が増え、長篇の経験が 蓄積されるにつれて、少しずつ発展して行 きましたが、のちの大作といわれる『わん ぱく王子の大蛇退治』(1963年) でもストー リー・ボードはシーン担当のそれぞれの原 画家にかなり大幅にまかされ、シーンによ って多少タッチが異なってもよいという前 提のもとに、演出の芹川有吾さんが全体の つながりを調整するという手法で出来上が っています。作業の進行上各々の分担する シーンについてはカット内容が確定し次第、 手分けしてコピーされてコンテらしきもの としてまとめられて行きましたが、絵も気 分もバラバラです。カットの長さの配分な どは、ラストの山場にあたる「大蛇」のシ ーンを例にとると、当初約8分だったもの が15分近くにまで追加、拡大され、「オノ ゴロ島」や「火の國」が大幅に短縮された だけでなく、「大蛇」のシーンの短いカット が「火の國」の戦闘シーンに使われたりし ているのです。いかにも実写の助監督だっ た芹川さんらしく「編集用の」カットを撮 り貯めていたのです。

高畑さんの挑戦はこうした東映のそれまでの経験を総括し、演出家一人の美意識に

よる映像表現としてまとめ、完全な「絵コンテ」として仕上げることと、全カットの詳細な点検作業でした。そして高畑さんは、5稿まで練り上げられたシナリオは全員に読んでもらい、宮崎駿さんが描いた大量のイメージスケッチを最大限に生かして組み込んで行くことと並行して、そこから発起いほどの精度をもつコンテを完成させて行ったのです。座礁した浜辺の廃船の一枚の絵から父親との別れを泣き、荒海に出やいるをから父親との別れを泣き、荒海に出いるるホルスのシーンなどはその典型例といえうるホルスのシーンなどはその典型例というライトによって涙ぐむ姿を考えだしたのも高畑さん自身でした。

高畑さんの演出手法は、絵コンテの完成 度を高めただけでなく、アニメーターと同 じか、それ以上の目線で各カットの構図や 演技内容を精緻に判断し、微妙なコマの操 作などにも徹底的に関与して行くものでし た。それは高畑さんだけでなく、全員がか つてないほどの緊張感と創作の高揚感を共 有することになり、出来上がったフィルムを 見てすべてが報われた充実感を味わったも のです。この経験とエネルギーは次の『長 靴をはいた猫』(1969年)にそのまま流入し ていますが、コンテは『ホルス』以前のよ うに、再びシーン担当者によるそれぞれ独 立した情緒と絵によって出来ているのを見れば、『ホルス』の作業がいかに斬新で理想 主義的だったかを表しています。

このような一人の演出家による集中的な個性的表現と主張は、のちの宮崎さんによる映画の精緻な設計図ともいえる「絵コンテ」として継承、完成されて来ていますが、『ホルス』の絵コンテはその先達となった傑作といっていいと思います。

幸運にも私はその「絵」の部分を埋める 仕事を手伝いましたが、どのカットも克明 なラフ・スケッチをもとに微妙なアングル の違い、大きさなどを指示する高畑さんの 創作姿勢に驚き、呆れたものです。すべて のカットには、そこになくてはならない説 得力のある意味がありました。

ラストで村人達が氷上船にのってグルンワルドの城に殺到するシーンで、その遠景に氷のマンモスと岩男が戦うカットがありますが、見せ場主義の私が「ここにもっと寄ったカットで氷のマンモスと岩男を見せましょう」と主張すると、高畑さんは「ここではドラマの流れの中では主役はすでに村人達でありホルスです。不用意にそのアップを入れると観客が混乱しかねないのです」と丁寧に説得、どのカットにも周到に計算された意味があることを教えられました。

同じ頃テレビ・アニメが手塚治虫さんによって創始され、雑誌のコマからの翻訳作業として、「絵コンテ」ははじめから一人の演出家による「作品」としての仕事として出発しました。このことと、長篇でもそれが可能であることを『ホルスの大冒険』で高畑さんが確立したことは、日本のアニメーションに個性とヴァラエティを与えることになりました。そして合議制のアメリカでの手法と著しく異なった道を日本が歩むことになったのは御承知の通りです。

『ホルスの大冒険』のコンテは鉛筆で描か れたオリジナルの原稿を多数のアニメータ ーに手伝って貰って「青焼き複写」のため のカーボン紙に転写したものが配付されま した。オリジナルのまま写真撮影したもの もありましたが、経年変化によって見えな くなったりして今回の復元は苦労をされた と思います。今見るともっと尺数と時間が あればゆとりのある画面が出来ただろうに、 とか、当時の私自身の画力のつたなさも含 めて口惜しさとともに感無量の思いですが、 会社にも苦労を強いてしまいました。40有 余年を過ぎてあらためて、『ホルスの大冒険』 のコンテが公開され、日本のアニメーショ ンの技術史の上でのその意義について問う ことができるのは、関係者を代表して心か ら感謝しています。

高畑 勲 (たかはた いさお)

1935年、三重県生まれ。アニメーション映画監督。'59年に東京大学仏文学科卒業後、東映動画へ入社、本作、劇場用映画「太陽の王子ホルスの大冒険」('68) で初演出。以後、劇場用中編映画「パンダコパンダ」シリーズ('72、'73)をはじめ、TV作品「アルブスの少女ハイジ」('74)「母をたずねて三千里」('76)「赤毛のアン」('79) の演出を手がける。劇場用長編映画作品としては「じゃりン子チエ」('81) をはじめ「火垂るの墓」('88)「おもひでぼろぼろ」('91)「平成狸合戦ぼんぼこ」('94)「ホーホケキョとなりの山田くん」('99) などを監督。著書に『映画を作りながら考えたこと』『十二世紀のアニメーション』他。

大塚康生 (おおつか やすお)

1931年、島根県生まれ。'57年、東映動画 に入社し日本初の本格カラー長編アニメ ーション「白蛇伝」('58)、「わんぱく王子の 大蛇退治」('63) などに動画で参加。「太 陽の王子ホルスの大冒険 | ('68) で初めて 作画監督を担当する。その後、東京ムー ビーを拠点に日本アニメーションなどで もアニメーターとして仕事をする。作画 監督作品は「ムーミン」('69)「ルパン三世」 ('71)「パンダコパンダ」('72)「未来少年 コナン」('78)「ルパン三世 カリオストロ の城」('79)「じゃりン子チエ|('81)など 多数。本作では絵コンテも担当した。'91 年から9年間代々木アニメーション学院 アニメーター科の講師として教壇に立つ。 技術顧問を務めるテレコム・アニメーショ ンフィルムのアニメ塾や、スタジオジブリ の研修生への講義などを通じ、現在も後 進の指導にあたっている。著書に『増補 改訂版 作画汗まみれ』がある。

スタジオジブリ絵コンテ全集 第Ⅱ期 太陽の王子ホルスの大冒険

東映アニメーション作品

© 東映

演出:高畑勲 絵コンテ作画:大塚康生

2003年7月31日 初版発行

発行人 鈴木敏夫

発 行 株式会社徳間書店 スタジオジブリ事業本部

〒184-0002 東京都小金井市梶野町1-4-25 電話0422-60-5630

編集担当 田居 因

編集 中島紳介 今西千鶴子 柿崎俊道

装幀 真野 薫 (CNT508)

本社 株式会社徳間書店 〒105-8055 東京教港区著土田

〒105-8055 東京都港区芝大門2-2-1

電話03-5403-4324 (販売) 振替00140-0-44392

印刷製本

大日本印刷株式会社 大口製本印刷株式会社

©2003 Studio Ghibli Printed in Japan

乱丁落丁が万一ございましたら、株式会社徳間書店までお送りください。 お取り替え致します。

ISBN4-19-861703-1

徳間

書店

スタジオ: 絵コンテ

グブリ全集

徳間 ¥

THE LITTLE NORSE PRINCE VALIANT

スタジオジブリ 絵コンテ全集 第 II 期 ベルスの大冒険 高畑 動 徳間書店

9784198617035

1920074032006

ISBN4-19-861703-1

C0074 ¥3200E (0)

徳間書店

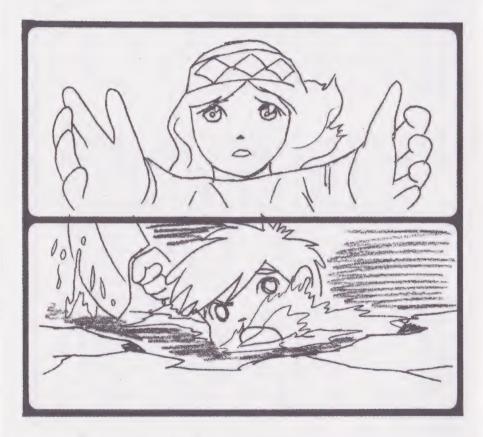
定価: 本体3200円 十税

スタジオジブリ絵コンテ全集 第Ⅱ期

太陽の王子 オリス。大昌険

月報 2003年7月

黒いフレームひとつが実際の絵コンテのひとコマですが、スペースに入らなかったため、90%に縮小してあります。原寸は天地57ミリ、左右128ミリです。

村人の唄とヒルダの唄と

間宮芳生

1960年代のはじめ頃だったろうか。ヨーロッパの1960年代のはじめ頃だったろうか。ヨーロッパの日からルネッサンス期の音楽をやたらに聴きまくった中世からルネッサンス期の音楽をやたらに聴きまくった

W が聴き役になり、 レコードでたっぷり聴かせる番組をつくることになった。 の音楽史全般 原点とされる やもっと続いたのだったろうか 過主題に応じて専門の音楽学者や研究者を招いて、僕 あ M の頃は 試験局 F から僕に声がかかって、 (といっても主にヨーロッパだが)を、し 「グレゴリオ聖歌」にはじまって現代まで M放送の実験段階で、 多岐、 多彩な音楽を聴いて、ほぼ半年 ある大学の中 310 ッパ 音 にあっ P

の音楽にふれる喜びはとても大きかった。中でも当時は毎週、僕にとってほとんど初体験の中世の音楽や現代

サンス期の音楽に僕は、 き役の僕だったことは 当に楽しかった。 16 コンサートなどで聴くチャンスがほとんどなかった、 17世紀の、 V あの番組で一番得をしたのは わゆるルネッサンス音楽を聴 確かだ。そしてヨー すっかりハマッた。 " 18 くのは 毎回 ル ネ

「ニホンザル・スキトオリメ」(木島始 俗舞曲も沢山聴いた。1965年に作曲した僕のオペ グパイプの響きと、タンバリンのリズムが似合う古い民 ニンフや地母神が住んでいたヨーロッパの、 要な音楽の語り口として利用されることになる。 台本としたもの)には、ルネッサンス・スタイル やしい魅力の響きの洪水だった。そしてもう一方、 のヨーロッパ。悪魔と神がほとんど一体の世界、 の神が、 そこから聞こえて来たのは、近代になってキリスト さらに近代文明がかくしてしまった、 作の大人の 耽美的なあ 中 伝説 童 世ま が ラ 重 " 教

なのです)。 8 の規模の大きさ故に、 ザル・スキトオリメ」を彼が聴いていたのか? 畑監督が何故僕にたのんで来たの 『太陽の王子ホルスの大冒険』のため たか? ラジオ放送一度、 こんど高畑さんに問いなおしてみよう。 ……それで『ホ 以後 舞台上演ただ一回だけで、 iv 度も聴かれ スーの か……オペラ ために僕の音楽を の音楽の作曲を高 ていない (なに あまり 才 ラ

ルダの唄」だと思われた。『ホルス』の音楽の中で最重要なのは、いくつかある挿入歌、それも、主題歌や、子供たちの唄ではなくて、村人歌、それも、主題歌や、子供たちの唄ではなくて、村人歌、それも、美にとって、そして多分監督にとっても、

村人のは、いわば、村、人間の共同体、その信と和と労働のシンボルとしての、民衆伝承音楽、つまり民謡と労働のシンボルとしての、民衆伝承音楽、つまり民謡と民俗舞曲、フォーク・カルチャーの響きである。婚礼の民俗舞曲、フォーク・カルチャーの響きがほしいけれど、場面の音楽には、バッグパイプの音色をつくった。

一方、悪魔の側にとらえられているヒルダが歌うのは、人間の心に怠情や不信をうえつける働きをしてしまう、大間の心に怠情や不信をうえつける働きをしてしまう、大間の心に怠情や不信をうえつける働きをしてしまう、な働きを、多分半分無意識で、半分は知っているだろう。な働きを、多分半分無意識で、半分は知っているだろう。な働きを、多分半分無意識で、半分は知っているだろう。な働きを、の言廷音楽や、マドリガル・コメディを経て、でバロックの宮廷音楽や、マドリガル・コメディを経て、でバロックの宮廷音楽や、マドリガル・コメディを経て、でバロックの宮廷音楽や、マドリガル・コメディを経て、中が、悪魔の側にとらえられているヒルダが歌うのは、

酷な中身だ。歌詞を書き出してみる。

いながし、中世風のうたい口には最上の人と確信したソプラノの増田睦美さんに歌ってもらって、ヒルダの4つのうたが出来た。それにしても、村人がみなうっとり聴きられる出来た。それにしてもというなみなうっとり聴きられるというでは、日本にはまだとても少なかったリュート奏者を

ヒルダの子守唄

やさしい わたしの子供たちよおやすみ みんな

黒熊のうでは もう刎ねたおやすみ かわうそよ黒熊のうでに 鉄ぐさり

むかし

むかし

かわうそが言いました

おねがい 神さま

かわうそたちは もう火にくべたおやすみ 熊たちよ

やさしい わたしの子供たちょおやすみ みんな

の子守唄の歌詞も、それに劣らずむごたらしいのだ。 なれば、残酷さを美しく描き、それを残酷に楽しむこと が人間は大好きだ。ニンフたちの水浴姿をぬすみ見ると いうをニンフたちに見つかり、怒りを買って鹿に変えら れた狩人が、仲間の狩人たちに射殺されるという物語は、 れた狩人が、仲間の狩人たちに射殺されるという物語は、 れた狩人が、仲間の狩人たちに射殺されるという物語は、 れた狩人が、仲間の狩人たちに射殺されるという物語は、

間宮芳生(まみや みちお)

る場面となっている。

アニメーションで映画を作ること

藤津亮太

どうして感動的なのか?

文字に結ばれている。風に煽られた髪を手で で、かすかに確実にほころぶ。どちらの場面 やはり思わずといっていいようなさりげなさ でないことが今、目前で起きているのだとい 戻そうとする瞬間、 いる。視線は上方にきりりと向けられ口は一 かに滲むだけだ。あるいはこんな場面もある。 木立。空は重たげな雲で覆われて、光はわず をわずかに開いている。あたりは荒涼とした め、思わずため息が漏れだしたかのように口 なった今も現役の作品でありつづけている。 『太陽の王子ホルスの大冒険』は、 面の雪景色。少女は吹雪のただ中に立って 例えばこんな場面がある。少女が眉をひそ 静けさの中で進行しながらも、ただごと 彼女の口元が、ここでも 21世紀と

の深遠に触れてしまった、そんな印象を与え るいは観客がその亀裂をのぞき込み彼女の心 ふいに亀裂から顔をのぞかせてしまった、あ いる。彼女の言葉にならない胸のむすぼれが ちらもこうしたト書き以上の膨らみを持って が実際の画面で描かれたヒルダの表情は、ど には「淋しくほほえんで見送る」とある。だ 見送る時に彼女が浮かべた表情だ。シナリオ に囲まれ、空に消えていくフレップとコロを と書かれている。また二つめの場面は、雪狼 最初の場面は、自分を慰めにきた無邪気なホ ルスに向けられた表情。ト書きには「嗤い」 がら悪魔グルンワルドの妹として育てられた うことを強く印象づける。 『太陽の王子ホルスの大冒険』のヒロインだ。 少女の名はヒルダ。ヒルダは、人でありな

として、作品全体が現在を呼吸している。 うな生々しさを保っている。そしてそこを核 だが、映画の最も中心にあると思われるヒル ような存在になってしまったりすることがし 書的な誠実さで以下のように挙げてみよう。 果として繰り返し指摘されている部分を教科 未だ陳腐化も風化もせず、切れば血が出るよ ダの表情は、完成から30年以上も経過しても いう部分が含まれていることは否定しない。 ばしばある。もちろん『ホルス』にも一部そう によって上書きされてしまい風化した遺跡 期間が来ると急速に陳腐化したり、後の表現 る。革新的な表現と思われたものが、 『ホルス』の日本アニメーション史における成 つは「子供向けにとどまらない、青年向け 表現には賞味期限、あるいは耐用年数があ

にまで対象観客を広げたドラマ作り」。二つ

だわり」。もちろんこれらの指摘はその通り るための演出・演技の開発」。そして 目は「それまでの作品には見られなかった、 するために導入された生活・労働描写へのこ に値する共同体、を実質あるものとして提示 一律背反に苦しむ複雑な人物とそれを描写す 「川守る

明らかになるだろう。 果がどのように達成されたかも、

制作期間は足かける年

る に目にすることができる。また監督の高畑勲 ジが固まっていったのか、その過程を具体的 子ホルスの大冒険』は、イメージボードとシ してのキャリアを振り返った同書では、 まみれ 増補改訂版」。大塚がアニメーターと は作画監督を務めた大塚康生による『作画汗 要な書籍・ムックを以下に3冊挙げる。 演出を行っていったのか、具体的に記してい は『ホルスの映像表現』を著しており、『ホル ナリオが掲載され、どのように作品のイメー している。また「ロマンアルバム 章全部を使って『ホルス』の制作過程を紹介 ス」の物語を表現するにあたってどのように 『ホルス』の制作過程を知ることのできる主 太陽の王 第五 一 つ

戦い抜いたのだ。 闘争であり、 うなら『ホルス』の制作はそれ自体が一つの 詳細はそれぞれの著作に譲るが、一言で言 スタッフは一丸となってそれを スタッフはまず、これまで

品

への礼儀ではないかと思う。

先の三つの成

え続けることが、未だ現役でありつづける作 に響くのかを、いささかの回り道をしつつ考 位置している。この二つの場面に驚いてしま

ったのなら、それらがなぜそれほどまでに胸

品の最も重要な、

心臓といってもいい場所に

その過程で るのに、きみたちがやろうとしていることは きみたちにプレハブを作ってくれとい さらに会社と戦った。もちろんスケジュール 鉄筋コンクリートだ」。大塚が当時の制作部 はオーバーし、予算は膨れ上がった。「会社は 格闘し、その格闘そのものを継続するために、 のアニメーションにはなかった新しい表現と

って

この時点で当初予定されていた1月作画イン 大塚は「高畑が監督をすること」を条件に作 する検討会に提出されたのが66年3月28日。 シナリオとキャラクターが、 た。深沢と高畑のキャッチボールで完成した をベースにしたオリジナルストーリーと決まっ を分かり合っていたのが理由だったという。 畑は副委員長を務めている)、ものの考え方 動を通じて(例えば62年に大塚は書記長、 **冴えと粘っこい仕事ぶり、それに加え組合活** のは、『狼少年ケン』(63)などで見せた演出 画監督を引き受ける。大塚が高畑を推挙した 画監督をやってほしい」と声をかけられた。 (現・東映アニメーション) から「次回作 物語は深沢一夫の人形劇『チキサニの太陽 企画の端緒は65年3月。大塚が東映 動 画

ものと考えたほうがふさわしい。

ヒルダの二つの場面は、『ホルス』という作

するために悪戦苦闘し、その結果生まれ出た でしまった作品像をなんとかフィルムに定着 それらはスタッフが自分たちの脳裏に浮かん れそのものが作品制作の目的ではなかった。 りはしまいか。先に挙げた三つの要素は、 にまとわりつく、作品を自分の目で発見する

ことを放棄した者の雰囲気が漂うことにはな

とするならば、そこには

教科書通りの答え

何も考えずにこの三つを即座に答えてしまう 正しいのだが、しかし『ホルス』と聞いて、

長から言われた言葉だという。

当初の予算7000万円を大幅にオー は 社に再三求めていたが、 シナリオを表現しきれないと15分の延長を会 期間は実に足かけ3年にもわたり、 開。 作品の計画縮小などの要求があったが、 ンテ作業を続けた。 由に制作中断が言い渡される。作画スタッフ が10月、会社側からスケジュールの遅延を理 トにセルに転写できるようになった。ところ ターの描いた線の持つニュアンスがダイレク 編である。ゼロックスの導入によりアニメー った。それ以外の部分でも上映時間の枷の中 る1億3000万円にも達した。 踏みとどまった。そして67年1月、制作が再 ッフは粘り強く交渉を続け、 (マシントレス)を全面的に使用した最初の長 レス(ハンドトレス)ではなく、 た。ちなみに テ作業にイン、 の予定をオーバーしていた。4月から絵コン 一時テレビの仕事に戻り、 三初から高畑は1時間20分の上映時間では 翌8年3月に初号試写が行われた。 『ホルス』は従来の手書きのト 追って作画作業もスタートし この間に会社サイドから これは認められなか 最小限の譲歩で 高畑と大塚はコ ゼロックス 制作費は スタ 制作 1

で予定したさまざまなシーンが切りつめられ の記憶を記している。

終わる前に帰ってしまった、 映画館に入ったところ、 その活動は週刊誌にも取り上げられたが、内 ない宣伝だけでは不足と考えた東映労働組合 ることになった。また止め絵で展開された群 連れたお年寄りがいただけで、彼らも映画が ターの自伝もぐらの歌』の中で、 ダの作画を担当した森康二は自伝 作品としては最低の興行成績となった。ヒル 容の難解さもあって、結果的には東映動画 は、独自に観客動員のための宣伝活動を行い、 数百枚描いた動画はボツになったという。 狼の襲撃シーンは会社の要求に従った結果で、 『ホルス』の公開は7月。子供向けの枠を出 わずかに子供を二人 と当時の不入り アニメー 休暇先の

こう」、一失われていくであろう長編の技術を である」とか「最後だからいいものを作ってお 残しておきたい」という気持ちがあったと語 タッフの中に一これで日本の長編はオシマイ た。大塚は2000年のある講演で、当時のス たスタッフの情熱の源は、まず危機感にあっ 画もテレビへと軸足を動かしつつあり、 ている。テレビアニメが隆盛する中、 こうした制作上の苦難をなんとか乗り切っ 東映 '64

って

「自分たちの作品」

であり、

先述の労組

た流れの中で生まれた、

まさしく組合員にと

ば、東映労組は情熱の炎を大きく育てた″ふ 年には長編の制作を中断するという発表 に制作された『わんぱく王子の大蛇退治』(63 時の東映労組は活動を通じて互いが人生観、 ガンの実践の場として選ばれたのだった。 い漫画映画を作ろう」。『ホルス』がそのスロ いご、だろう。東映労組のスローガンは として感じさせる一因だったのだろう。 にすぐに現れたという。 能した。例えば組合結成の効果は、その直後 した交流は「自分たちが作るべき作品像」の ちなスタッフの意思疎通の場であった。 各パートに分かれているため交流が失われが 世界観を語り合うことができる場所であり、 れは後に撤回されたようだが)があったこと イメージをスタッフが共有する場としても機 なども、こうした危機感を一層具体的なもの 長編終焉に対する危機感が情熱の火種なら 「ホルス」は、 そうし こう

るまでもない。

と重なりあう存在であることは改めて指摘す 労組の存在が「ホルス」における村 独自の宣伝活動もまたよく理解できる。

(共同体

宮崎駿と森康二の功績

なくてはならない。

岩男モーグ、氷のマンモス、 労組」と語るほど熱心な組合員の一人だった。 もまた労組で書記長を務め、一最終学歴は東映 畑が新たに考え出した肩書である。 レジットは、こうした宮崎の貢献に対して高 に重要な役割を果たした。場面設計というク 高畑のパートナーとしてイメージを固めるの 階でも、さまざまなスケッチを大量に描き、 ることになった。またストーリーを詰める段 さまざまなものが実際に作品に取り入れられ 死別と旅立ちのイメージ、 ジボードを描いて積極的にアイデアを提案。 階から、スタッフの中でも特に大量のイメー 高畑と大塚が作品のイメージを探っている段 イデアを求めることが行われていた。宮崎は、 だけでなく、作画などのスタッフから広くア 当時「作品参加」といってメインスタッフ ヒルダの衣装など ホルスの父との なお宮崎

方、森は同じくベテランの大工原章とと

は、さまざまな工夫の結果、苦悩をたたえた

場面の一つ、

ホルスを

一嗤う」ヒルダの表情

う発見があったり、あるいはヒルダの二つの離して描くことで〝らしさ〞が生まれるといろな目をしたヒルダの場合はほんの少し目をから新たな表情演技が開発されていった。虚

イン以上に難問だった。しかし試行錯誤の中

ヒルダの心のゆらぎを表現する演技はデザ

れたエピソードが紹介されている。 高畑に一おだやかな口調で それでも厳しく あまりの要求の厳しさに適当に描いていくと 世界』への寄稿文)。また一もぐらの歌』にも もあったという(大塚による一もりやすじの 要求は非常に粘り強く、時に森が「そんなに をまとめるところからスタートした。高畑の ルダのイメージボードを参考にキャラクター を行った人物だ。 フォルム重視のキャラクターを統一する仕事 ニメーション史上初の作画監督の任に就き もに東映動画のアニメーターの柱の一人であ 言うなら自分で描いてよ」と突き放す一場面 のは制作再開後のこと。高畑から渡されたヒ 「敵意をもって描いていますね」と」指摘さ 『わんぱく王子の大蛇退治』では、日本ア 森が 『ホルス』に参加した

がかすかにほほえむ場面である。ヒルダの場面のもう一つ、吹雪の中でヒルダとで表現された。こうした描写の到達点が、とで表現された。こうした描写の到達点が、目と眉に、笑っている口元を組み合わせるこ

森がヒルダを描いたことにより『ホルス』 ないだろう。それほどまでに森の描いたヒルないだろう。それほどまでに森の描いたヒルないだろう。それほどまでになのは『ホルス』

高畑は「森さんはこのシーンが必要とするものを理解し、なおかつそれを表現する力をものを理解し、なおかつそれを表現する力をせる微笑を私は絶対に忘れないだろう」(『ホルスの映像表現』)と特記し、大塚は「それまでも、いやそれ以降も日本のアニメーショまでも、いやそれ以降も日本のアニメーショまでも、いやそれ以降も日本のアニメーショまでも、いやそれ以降も日本のアニメーション映画の中のヒロインが見せてくれたことのない重厚で繊細な演技を達成しているのだ」(『もりやすじの世界』への寄稿文)と書いている。どちらも森が到達したその表現の高みいる。どちらも森が到達したその表現の高みいる。どちらも森が到達したその表現の高みいる。どちらも森が到達したその表現の高みいる。どちらも森が到達したその表現の高みいる。どちらも森が到達したその表現の高みいる。どちらも森が到達したその表現する力を

劇的」なアニメーション

というのならば、吹雪の中の口元もまた、 だったのだ。では、その弾丸が命中した瞬間 という問いかけについて、こちらの知りたい のではないか? かのはずみで歪んでしまった挙げ句の笑顔な 歪められた顔なのだ。そして歪められている んだ顔。 そが本稿で考えようとしていることなのだ。 何が起きたのだろうか。その「命中の衝撃」こ ことはその弾丸を正確な照準で撃ち放つこと な弾薬を用意する作業であり、 わたる戦いはその何かを実現するために必要 ぱな比喩で言うなら、制作スタッフの3年に では不可能な何かがあるのだ。例えば大ざっ こには制作の過程を洗い直して分析するだけ 答えが浮かび上がってきたわけではない。そ 面はどうしてあれほどまでに感動的なのか 過程を復習したところで、 ものがドラマであった。しかし、こうして制作 まず最初の場面。 以上のように『ホルス』の制作はそれその これは内側にある大きな力によって ヒルダの中では悪魔と人間 ヒルダの般若のように歪 ヒルダの二つの場 森が達成した 何

いか。 二つの拮抗する力のバランスが崩れた瞬間に によってヒルダの体が歪み、「嗤い」が生まれ 的」と呼びならわすことができるものではな 浮かび上がる何か。それはもしかすると「劇 元はやさしくはかなげに歪んだに違いない。 きるのではないか。これまでずっと彼女を苛 ンスの失調から生まれた歪みということがで たのだ。また、吹雪の中の微笑みもまたバラ ランスがとれているが、ホルスの存在が加わ な合力を生み出している。 ない(もし、そうだったらヒルダの演技はも の裏表のように明確に分かれているものでは の力が拮抗している。その二つの力はコイン のバランスが崩れた結果として、ヒルダの口 んできた悪魔の力がふっと消えてしまい、 った結果、バランスが崩れた。その崩れた力 の力は常に同時に存在し、 っと簡単だっただろう)。ヒルダの中の二つ この歪みをなんと呼べばいいのだろうか。 普段はそれでもバ 入り混じり、 複雑 力

のだろうか。ここではギリシア悲劇から現代 きた先人たちはそれをどのように考えてきた ろうか。例えば物語を語ることを生業として しかし、そもそも劇的とはどういうことだ

> の戯曲までを題材にした、劇作家の木下順 0) 的なるものについて考えてみたい。 『『劇的』とは』 (岩波新書)を参考に、 劇

2

まう。 そのつらさを分かることもなくただ幸せそう 事は満足にできない。グルンワルドはそれを 悪魔の部分のほうが際だってしまうことだっ だ。しかし村の中に入って明らかになったの に気づかず、 になる。しかも、このねじれにホルスは にとってはつらいことだった。 狙っていたのかもしれないが、 にならず、女ならば普通にできるはずの針仕 た。歌を歌えば誰もが手を休めてしまい仕事 は、村にいるとヒルダの人間とは違う部分、 いた。だからホルスに導かれて村に赴いたの れはそのままヒルダに当てはまる。 的、の要素の一つであります」とあるが、こ いう構造、平たくいえば成り行きは、 つほどその願望から遠ざからざるを得ない に見える人間へ、嫉妬と憎悪を募らせること ヒルダは、人間と暮らしてもいいと思って 例えば同書の一節に「願望を強く持てば持 不用意な慰めの言葉を発してし それはヒルダ だからこそ、 (略)/劇

高畑は、 このヒルダの 「嗤い」について次 のように記している。「悪魔の妹としていまにない、そしてそれが自分の苦しみであり悲しない、そしてそれが自分の苦しみであり悲しっているのか。何もわかっていないホルスを噛っても、それで自分の絶望や悲しみが軽く味るわけでもなくさらに深くなるだけだ。いや、こんなかたちで苦しみをホルスに話してや、こんなかたちで苦しみをホルスに話してや、こんなかたちで苦しみをホルスに話してわれた運命をもはや嗤うしかないのだ。、嗤われた運命をもはや嗤うしかないのだ。、「嗤かれた運命をもはや嗤うしかないのだ。」(『ホルスのい、は自分にも向けられている」(『ホルスのい、は自分にも向けられている」(『ホルスの映像表現』)。

のだという事実をヒルダは静かに受け止めて

合における一劇的」

の条件についてアリスト

木下順二は同書で、ギリシアの古典劇の場

いる。 が現役の作品である理由の一つになっている 自分を見つめるしかできないのだ。このヒル どんどん望まぬ方向へと進んでいってしまう 眺めることでどうなるものでもない。自分は、 すかに笑みを漏らしているのである。 がない。それをヒルダは喜び、そして喜んで とは絶対的に幸福なことであることは間違い であっても、 ダの心のあり方はまさに現代的で、『ホルス』 いつも自分を見ている自分がいる。 いる自分の人間らしい心持ちに気づいて、か 二つの場面に共通するように、ヒルダには しかし覚悟から死までのわずかな時間 人間として生きられるというこ しかし

一方ホルスだが、彼はヒルダほど透徹な自 一方ホルスだが、彼はヒルダほど透徹な自 意識を持っているわけではないが、それでも 間違いない。ホルスの願いは、ヒルダととも に人間の村で仲間を得て暮らすことだ。しか と実際には、ホルスがそう願ったことが、村 を悪魔の危機にさらすことになり、同時にヒ を悪魔の危機にさらすことになり、

る

いた大地は砕け、深い迷いが現れることにないたかは、

それまでの日本のアニメーションに、こう とた劇的な作劇は存在しなかった。だから、 とルダの二つの場面がどうしてあれほどまで に感動的なのかといえば、まず、線で描かれ に感動的なのかといえば、まず、線で描かれ に感動的な感情がそこに定着されていたから った劇的な感情がそこに定着されていたから だ、ということが言える。『ホルス』は日本の アニメーションで初めて、劇的であることを アニメーションで初めて、劇的であることを 見指した作品だったのだ。この劇的さ故に、 全体のドラマは青年向けの雰囲気を漂わせ、 全体のドラマは青年向けの雰囲気を漂わせ、

「時代の子」としてのリアリティ

と通じ、そこへ向けてドラマを凝縮すること や「逆転」が潜んでおり、 実の観客にとって、自分が否定されるような おいて劇的な状況を支える周囲の状況だ。 げてみよう。次に考えることは、『ホルス』に 出すことが可能になるのである で、観客にとっても切実な劇的な状況を描き 逆に言うのならば普通の人生の中にも一発見 くずし的に進むことが普通だからだ。しかし、 はならないような凝縮を避けるように、 っては、劇的場面の持つ切実さは観客に伝わ に苦しんでも、それが絵空事と思われてしま い。そういう「発見」や「逆転」をしなくて ってこない。木下順二も触れている通り、 発見」「逆転」の経験というのはほとんどな だがこの答えに満足せず、 いくらスクリーンの中の人物が劇的な葛藤 物語はそれら現実 さらに思考を広 なし 現

を加えている。木下は「悲劇を見て涙を流しである「浄化(カタルシス)」についても解説木下は「発見」「逆転」に続き、劇的の要素

しかしカメラを向ければ「現実の風景」が

たり恐怖を味わったりすることで心のしこり や現実に非常に近いものとして感じられる必 とは何かを観客が考えるようになるところに 認識し、自分自身にとっての イディプスの体験した「発見」「逆転」による) を例に以下のように説明する。「(筆者注・オ て自分の考えるカタルシスを『オイディプス』 のように見なすもの」として否定する。そし スの効果は「一過性」に過ぎず「演劇を銭湯 十分かつ俗流的」であり、 を洗い流すこと」という辞書的な解説を、「不 とでもある。 とを実感できる必要があるのであるというこ めには、写実とは違う意味での、一種のリア 要があるのだ。つまり劇的状況を描き出すた 本質はあるのだろうと思います」。 客が自らの世界と物語世界が地続きであるこ ルさが物語世界に求められ、それによって観 は、物語の世界のことをあたかも自分の人生 にドラマというものの―― "カタルシス"の オイディプス王』というドラマの 価値の転換、をオイディプスと共に観客も このように劇的な体験を観客が体験するに そういうカタルシ が価値の転換 ——一般的

る。

非常に遠いメディアであるということでもあ

写り込む実写ならいざしらず、アニメーショ写り込む実写ならいざしらず、アニメーションで現実と地続きであることを感じさせる世ンで現実と地続きであることのメリットめ、もともとが絵空事であることのメリットを生かして、リアルな物語世界を構築するのを生かして、リアルな物語世界を構築するのではなく、空想的で楽しく夢のある作品を作ではなく、空想的で楽しく夢のある作品を作ではなく、空想的で楽しく夢のある作品を作ではなく、空想的で楽しく夢のある作品を作

『ホルス』の当時、「アニメーションらしさ」と 言った場合、例えば擬人化 (人語を解したり、 言った場合、例えば擬人化 (人語を解したり、 に挿入されるミュージカルシーン、写実的で はなくより空想的な飛躍に満ちたアクション の描写などがそれにあたっていた。また、初 別の東映動画の長編で意図的に立体的なカメ ラアングルを避けたのは、幼児が分かりやす いようにという配慮だったという。この当時 は、アニメーションは大きな動く絵本の域に 生きていたのである。そこには商業長編アニ メーション=漫画映画といえばディズニーと メーション=漫画映画といえばディズニーと らしたもの」高畑勲 も相当強くあったことが想像できる(「60年代 頃の東映動画が日本のアニメーションにもた メーションらしく」という規範が制作者側に ると一種の企画の混乱であり、 しくしようと工夫していた。これは今から見 のような要素を盛り込み、アニメーションら れる題材を選んでいながらも、 あるいはそちらのほうがふさわしいと考えら いった実写で映像化されたことがある題材、 年猿飛佐助』(59)、『安寿と厨子王丸』(61) と な傾向の作品のみならず、 映 動 画 一の長編アニメーションでは、 「作画汗まみれ 『白蛇伝』(58)、『少 当時は なんとか前記 増補改 アニ 明 朗

当に起こったこととして受け止めてもらいた ういう要素を取り込みつつ独自の視点で消化 始まる映画はたとえウソのように見えても本 7 群れとホルスの戦 スペースはない)。 を試みているが、 階から大きく踏み出す 動物や音楽シーンについても「ホルス」はそ しかし『ホルス』はこうした混沌とした段 作品の基本姿勢をこう語る。 これについて詳述している いから始めた意図に寄せ 高畑は作品の冒頭を狼の (従来の漫画映 これから 公画的小

> 合い、 界と切り離しては存在し得ない。もっともら は、 必要になるのである。 れを表現するために、 しい物語世界が構築されているからこそ、 れることが不可欠だ。しかしこれは、 であっても「存在感のある空間 つめてもらいたい」(「ホルスの映像表現 物語世界を現実と地続きに感じられるに 例え平面で展開するセルアニメーショ そして次々と起こる出来事に積極的に立 内容の展開や人物の行動をじつくりみ 一存在感のある空間 が描き出さ 物語世 2 かが

以上、 入された生活・労働描写へのこだわり」にお 体、を実質あるものとして提示するために導 のである。先に書いた「、守るに値する共同 極的に立合」わせる演出が必要とされてくる 手法ではリアリティを生み出すことはできな そういう描写は現実と地続きの世界を目指す ちはごく当たり前に生活や労働をしており 描くために、舞台となる村の存在がまず緻密 い。ここで観客を たものは、従来の長編アニメーションの演出 に考えられた。その村では当然ながら村人た 「ホルス」の場合は、 映画の中に不可欠だった。だがこうし 「次々と起こる出来事に積 村を守るという物語を

と地続きにすることと同じなのだ。

さらに『ホルス』の場合、高度成長期における共同体の崩壊やベトナム戦争における村の破壊などの時代背景が、村という存在をいっそう現実に結びつけていた。またホルスと村の関係を考え直してみても、村とホルスが村の関係を考え直してみても、

ていた が知らないことを、 わかっていなかったのである。そしてホルス はまだ村が人間存在の基盤であることがよく としての仲間だけを信じていたのだ。 結ばれるものなのかよくわからず、 ものなのか、 行き、 さん、僕の仲間って誰?」。これはホルスが 信じてはいたが、彼は、その仲間がどういう 迷いの森の中で迷わされたがために漏らした もつぶやくのだ。一仲間? セリフではないだろう。ホルスは、 しかし、迷いの森に落ちた時にホルスはこう ホルスは確かに村を守ろうと戦ってい お前の仲間のところへ」という遺言を (だからこそ、それが失われ、 自分と仲間はどのような関係で 父は仲間とは何かを知 誰なんだ、おとう ホルス る。

ピードは欧米よりもはるかに速い激烈なもの 世界=都市に住まざるをえなくなった世代な に就職する人)の主要な部分を占めていたと は、地理的移動を伴う新卒者(学校を出て町 場で働くという現象―― 少と工場労働の増加は、 だった。ここで重要なのは農業就業人口の減 に増加したのは工場労働者だ。この変化のス 日本の農業就業人口は激減する。その代わり びる様に絶望し、世捨て人となったのだ)。 種の時代の裂け目を飛び越えていたのである。 いう意味で、当時の農家に生まれ工場に就職 いう。彼らは親が住んでいた共同体とは別の 市部に住むようになった。当時、 農家の子供たちは学校を卒業後、家を出て都 変化した時期だ。50年代から60年代にかけて そしてそうした感覚は、 した若者たちは、 て日本中を覆う都市化の前触れであり、 のだ。それは単なる空間の移動でなく、 のである。また工場は都市部に集中しており、 工場労働者に転業したのではない――だった ったという点だ。つまり親は農家で息子は工 高度成長期は日本の構造そのものが大きく 知らず知らずのうちにある 世代間の移動現象だ 同じ世代にも広く共 農家が土地を売って 農家の子弟 そう やが

ばれ、その中に入り込み、それによって生々

有されていたに違いない。 そう考えると当時の若い世代と、共同体を そう考えると当時の若い世代と、共同体を 求めつつもそれが何かを知らず、村で自分の 求めつつもそれが何かを知らず、村で自分の まではこないだろうか。ホルスという登場人 えてはこないだろうか。ホルスという登場人 えてはこないだろうか。ホルスという登場人 えてはこないだろうか。ホルスという登場人 たていたのだ。これはヒルダもまた同様だ。 ていたのだ。これはヒルダもまた同様だ。 物語が強い現実感を持って迫ってくるとい 物語が強い現実感を持って迫ってくるとい うことは、このように現実がフィクションと結

後半には大手出版社のマンガ誌に参加するよ 分野は、 こそ、登場人物の劇的なドラマが観客にカタ 主な読者は、 うになっていった。また'60年代の貸本劇画 が中心だったが、作家の一部はやがて60年代 て触れた箇所がある。 画家白土三平の作品からの絵柄の影響につい ルシスを与えることが可能となっているのだ。 感じられるものであり、そうした世界だから しい手ごたえが生まれるということである。 『ホルス』の物語世界はこれ故に実感を持って 余談だが「ロマンアルバム」を読むと、劇 50年代半ばに生まれた。当初は貸本 工場労働者の若者だったという 白土も含む 劇画の

映画の位置は、現実と物語の中間

とができる。

さて、ここで思い出される言葉が一つある。さて、ここで思い出される言葉が一つある。

もちろんここで黒沢が指しているのは、映像ついて語った一文だ(『映画はおそろしい』)。

は「映画」をその間になんとなくあるものとは「映画」をその間になんとなくあるものと思沢はこうも言う。――いくら物語だといって思沢はこうも言う。――いくら物語だといって思沢はこうも言う。――いくら物語だといってとらない日常をそのまま撮ればこれまた「人を一人ぐらい殺してみろ」と言われてしまう。要するに、「現実」そのままではないが、絵空要するに、「現実」そのままではないが、絵空要するに、「現実」そのままではない。

して捉えている。

ヒルダの二つの場面はどうしてあれほどまでに感動的なのか。その答えはこの黒沢の言葉に潜んでいるのではないか。ヒルダが嗤い、あるいは微笑んだあの二つの場面の背後にはあるいは微笑んだあの二つの場面の背後にはあるいは微笑んだあの二つの場面の背後にはあるいは微笑んだあの二つの場面の背後にはられており、そこで「映画」になったのではられており、そこで「映画」になったのではられており、そこで「映画」になったのではられており、そこで「映画」になったのではられており、そこで「映画」になったのではられており、そこで「映画」になったのではられており、そこで「映画」になったの場面の背後にはだからこそ、今まで見たことがないようつ新たな世界が生まれた瞬間だ。二つの場面う新たな世界が生まれた瞬間だ。二つの場面にはだからこそ、今まで見たことがないよう

で映画を作る」というスタイルが生まれた。
こうして『ホルス』から、「アニメーションこうして『ホルス』から、「アニメーションは何かが立ち上がる瞬間の官能が記され、観

うスタイルが確立したということでもある。 「(映画的なアニメという)その定義は非常に の作品の最大の差は、「ホルス」は既存のアニ そういう意味で、『ホルス』と『ホルス』以後 のように振る舞えば映画的に見えるか」とい をそれほどまでに徹底して考えなくても、一ど 度になったということは、現実との結び付け 作品と共通しているということでもある。 びて見えないのは、この「映画としてのアニ 度として成立している。『ホルス』が今も古 ーション」というアプローチは今や、一つの制 ひとつとなっている」(一広告批評」2002年 求める作り手も、観客も少なくない。『アニメ 曖昧であるのだが、アニメに映画的な魅力を メーション」というスタイルが、現在の多くの で映画を作ること』が現在、アニメの目標の 5月号、小黒祐一郎)という発言がある通り 「ホルス」から始まった「映画としてのアニメ 制

> そこにみずみずしいエネルギーが溢れている。 長い回り道だったが、以上のようなことが 背景に潜んでいるからこそ、ヒルダの二つの 背景に潜んでいるからこそ、ヒルダの二つの

ヒルダの末裔、タエ子

おり、「ホルス」に付け加えることはあまりはる『ホルス』の影響を簡単に見て、本稿をける『ホルス』の影響を簡単に見て、本稿をない。最後に宮崎と高畑、二人の監督作におない。最後に宮崎と高畑、二人の監督にお

『ホルス』の影響というとまず誰もが筆頭に『ホルス』の影響というとまず誰もが筆頭にあげるのが宮崎の『未来少年コナン』(78)とあげるのが宮崎の『未来少年コナン』(78)とあげるのが宮崎の『未来少年コナン』(78)とあげるのが宮崎の『未来少年コナン』(78)とまず誰もが筆頭になる」というパターンをそのまま受け継いでなる」というパターンをそのまま受け継いでいる。

ルシス」、「現実が紛れ込んだ物語世界」といりがある。「願望のパラドクス」や「発見→逆転→カターがオジブリで手がけた長編を分析すると、直接的な類似はあまり見られない。しかしス直接のな類似はあまり見られない。

メーションという制度を食い破るようにして、

「映画」にならざるをえなかったという点だ。

なのか、と考えを広げた瞬間

また新たな疑

好きが所詮皮相な遊びに過ぎないことを思い 主人公タエ子は、そのままホルスやヒルダと た1本だ。故郷をもたないまま田舎に憧れる ラドクス」そのものであるし、「現実が紛れ う要素が随所に発見できる。例えば『火垂る 感、 うに『おもひでぽろぽろ』は、現実との距離 れていく。 う。だが、 を経験し、 知らされて深く混乱するという「発見と逆転 太い線で結ばれている。彼女は、自分の田舎 ぽろ』(91)は、それらの要素が見事に調和し 戦ぽんぽこ』であった。また『おもひでぽろ ユメンタリー アニメーションによるフィクショナルなドキ 込んだ世界観」を徹底した結果生まれたのが の墓』(88) の清太の心情はまさに「願望のパ ス』との共通点が多い。 のベニバナ作りを徹底的に取材した。 言により、 ホケキョ しかしながら、では高畑の長編最新作 キャラクターの心情の流れなど、『ホル この映画は制作にあたって、 タエ子の心は解きほぐされ浄化さ *迷いの森*へと迷い込んでしま 有機農法に携わる青年トシオの発 となりの山田くん』(99) はどう 「総天然色漫画映画 平成狸合

> 問が生まれる。ここには劇的なドラマも、現 と言い切れるかどうか。『ホルス』で始まった 本稿で語ってきた「映画」ではなく、正統な 実との強い結びつきもない。ここにあるのは を締めくくることにする。 れることを感じつつ、『ホルス』に関する本稿 まったかのように見える『山田くん』を前に、 に『となりの山田くん』が 映画としてのアニメーション」を卒業してし 長編アニメーション」なのである。では本当 ホルス』以上に難しい新たな問題が提起さ 一映画」ではない

作画汗まみれ 増補改訂版』(大塚康生、

徳間書

冒険』(徳間書店 『ジブリ・ロマンアルバム 太陽の王子ホルスの大

「ホルスの映像表現」

(高畑勲、

徳間書店

間書店 アニメーターの自伝 もぐらの歌』(森康二、 (山口且訓·渡辺泰、

徳

日本アニメーション映画史』

有文社 もりやすじの世界」 (二馬力

『アニメーション研究資料 VOL.1』(日本アニメー ション学会

"劇的"とは』(木下順二、岩波新書

階層化社会と教育危機」 映画はおそろしい』(黒沢清、 (苅谷剛彦、 青土社 有信堂

藤津亮太 (ふじつ りょうた

キネマ旬報社)、『千尋と不思議の町 出身。主な仕事に『ガンダムの現場から』(共編 イド』(構成執筆・徳間書店)など。 角川書店)、『三鷹の森ジブリ美術館ビジュアルガ 1968年生まれ。アニメ評論家。静岡県藤枝 (構成執筆

全13巻 好評発売中! スタジオジブリ絵コンテ全集 第一期

◎すべてA5版ソフト/函入り

風の谷のナウシカ

宮崎駿 月報ゲスト ■オール2色/578頁/本体2600円 /川上弘美

天空の城ラピュタ

■月報ゲスト/本広克行 ■オール2色/702頁/本体2850円

となりのトトロ

■月報ゲスト/ジョン・ラセター ■オール2色/434頁/本体2400円

火垂るの草

高畑勲 ■月報ゲスト/ロジャー ■オール2色/514頁/本体2600円 イーバート

魔女の宅急便

宮崎駿 月報ゲスト ■オール2色/562頁/本体2600円 南

おもひでぼろぼろ

高畑動 月報ゲスト ■オール2色/602頁/本体2850円

紅の豚

宮崎 駿 ■月報ゲスト/村上 オール2色/482頁/本体2400円

海が聞こえる/そらいろのたね

望月智充 監督/宮崎 駿 一月報ゲスト/青山真治 オール2色/586頁/本体2600円 演出/近藤喜文

平成狸合戦ぽんぽこ

高畑動 ■月報ゲスト/池澤夏樹 |オール2色/738頁/本体2850円

宮崎駿 耳をすませば On Your Mark

■月報ゲスト/本上まなみ |オール2色/534頁/本体2700円

もののけ姫

宮崎駿 一月報ゲスト/井上雄彦 オール2色/622頁/本体2800円

高畑勲 ホーホケキョ となりの山田くん

一月報ゲスト/山田太 |オール2色/662頁/本体2850円

千と千尋の神隠し

|オール2色/650頁/本体2800円

一月報ゲスト/宮部みゆき

スタジオジブリ給コンテ全集 第旦期

ルパン三世
カリオストロの城劇場用アニメーション映画

◎すべてA5版ソフト/函入り

メント 監督/宮崎 駿 原作/モンキー・パンチ 製作・著作/トムス・エンタテイン

■月報ゲスト/夢枕 獏■オール2色/580頁 本体3000円

メント 脚本・絵コンテ・演出/宮崎 駿原作/モンキー・パンチ 製作・著作/トムス・ ルパン三世 死の翼アルバトロス さらば愛しきルパンよ エンタテイン

■月報ゲスト/かわぐちかいじ |オール2色/296頁/本体2700円

じゃりン子チエ 劇場用アニメーション映画

トムス・エンタテインメント提携作品 監督/高畑 原作/はるき悦巳 東宝、ユニバーサルミュージック、

■月報ゲスト/いしいひさいち |410頁(4色2頁 2色2頁 1色384頁)/本体2800円

RAー、トムス・エンタテインメント提携作品 名探偵ホームズ 小さなマーサの大事件!? ミセス・ハドソン人質事件 青い紅玉

絵コンテ・演出/宮崎 駿

■月報ゲスト/マルコ・パゴット |オール2色/394頁/本体2800円

名探偵ホームズ 海底の財宝 ドーバー海峡の大空中戦! ねらわれた巨大貯金箱

絵コンテ・演出/宮崎 駿 RAー、トムス・エンタテインメント提携作品 ■月報ゲスト/荒俣 宏■392頁 (2色296頁 1色9頁)/本体2800円

(两43,200円) (%) 日098(8) 平域 SBN4-19-861703-1 C0074 ¥3200 黨 剣 脚 即 冒 田 通 ヨシーメニノ田 出 量 阊 堡 (**) 滋文卦 # 量 头 邓 一代文式充計 %9辩 **西宝** 3,360円 上 カ (株) 徳 間 SBN4-19-861703-1 C007 書 店 演 出 高 畑 川期 勲 定価3,360円(5%) (本体3,200円) このスリップは機械処理 いたしますのでコードの 部分は汚損したり曲げた

りしないで下さい。

(两002, 54本) (%) 日098(8) 平域 SBN4-19-861703-1 C0074 ¥3200 黨 脚 职 冒 田 運 陽場用アニメージョン 出 量 阊 劉 (料) 按文卦 # 取次 %9辩 西京3,360円 力 1: 売 上 (株) 徳 間 SBN4-19-861703-1 C0074 書 店 演出 高 畑 勲 定価3,360円(5%) (本体3,200円) このスリップは機械処理 いたしますのでコードの 部分は汚損したり曲げた

りしないで下さい

